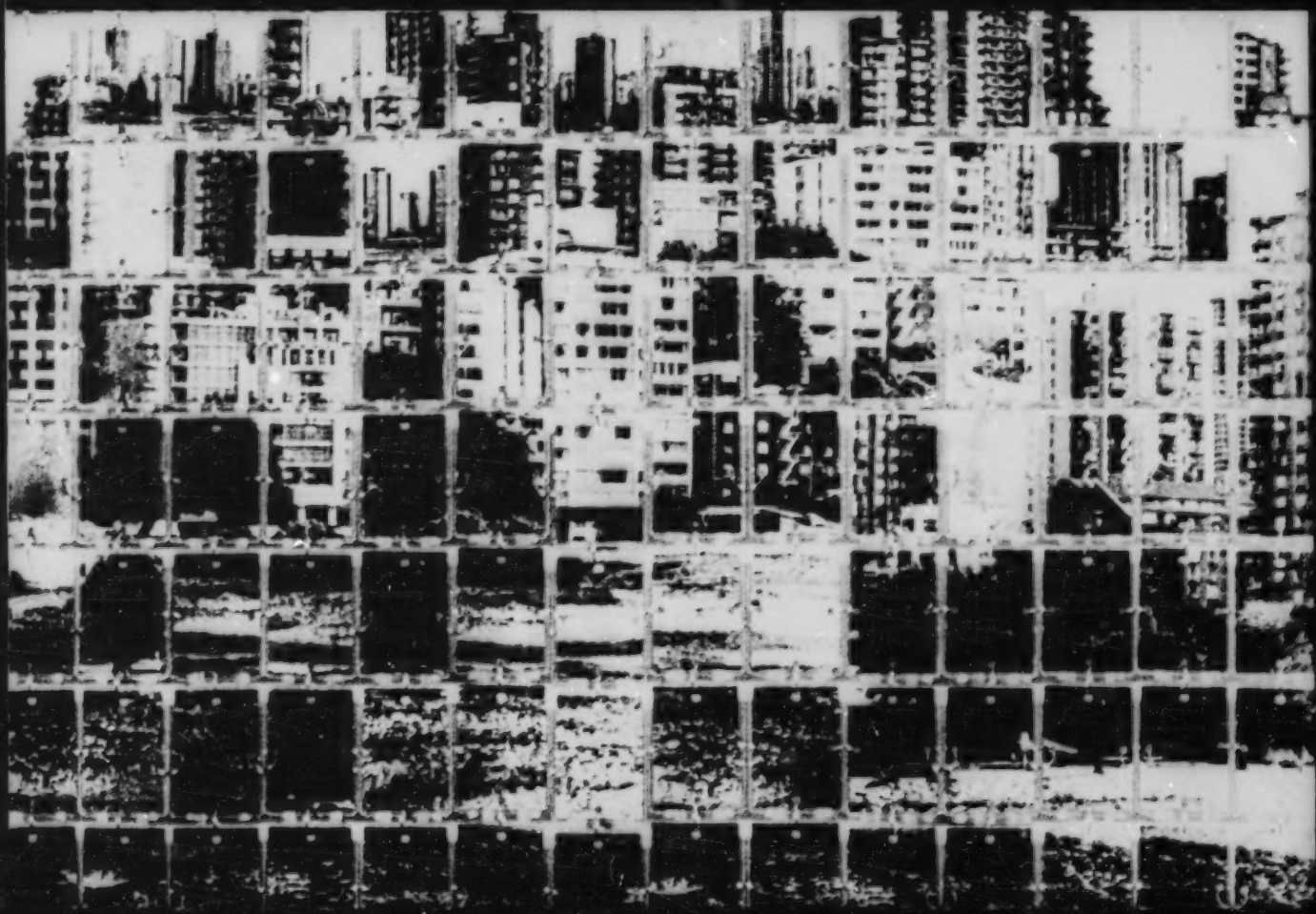
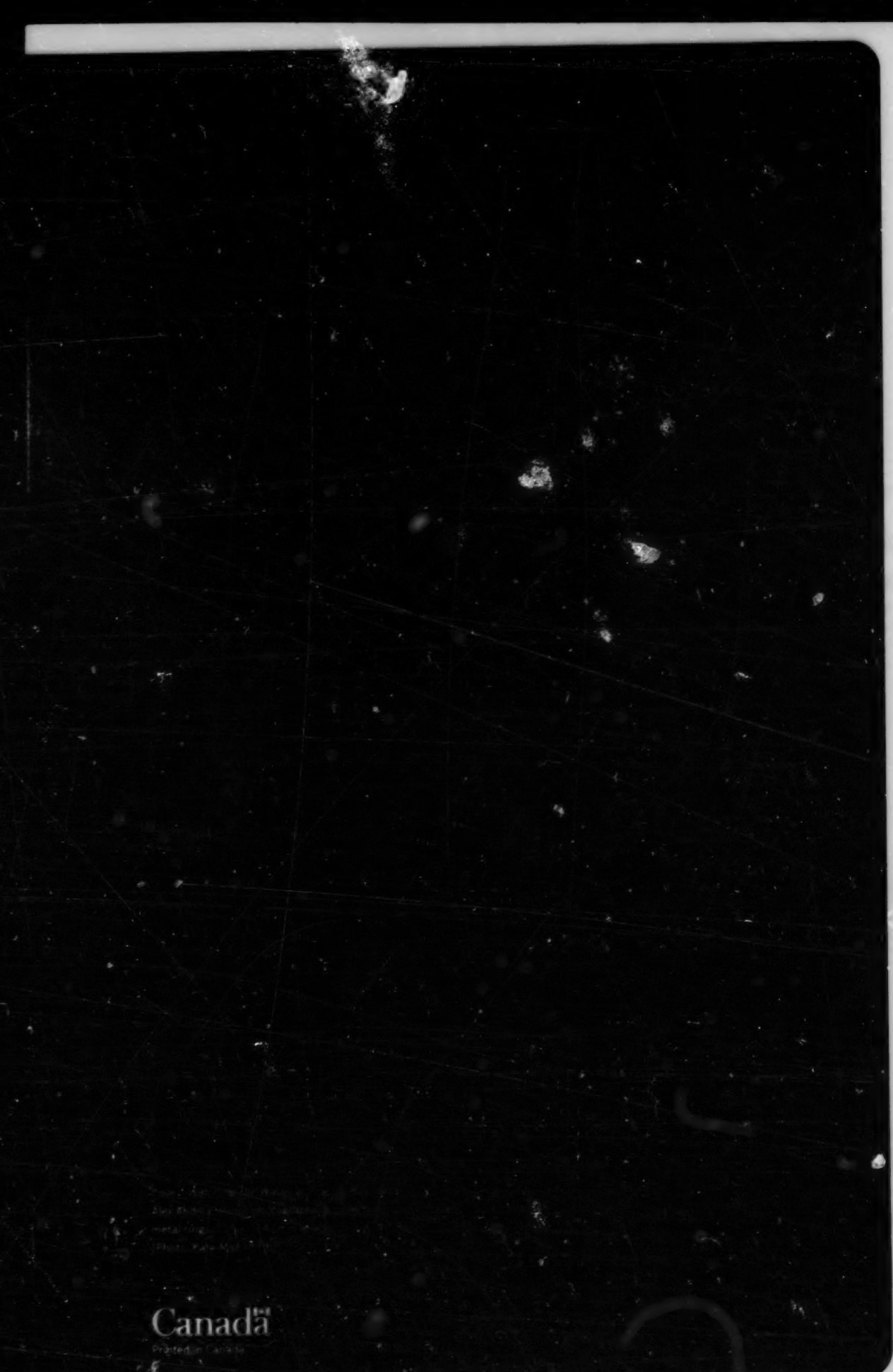
Annual Report 2001-2002

Canada Council for the Arts

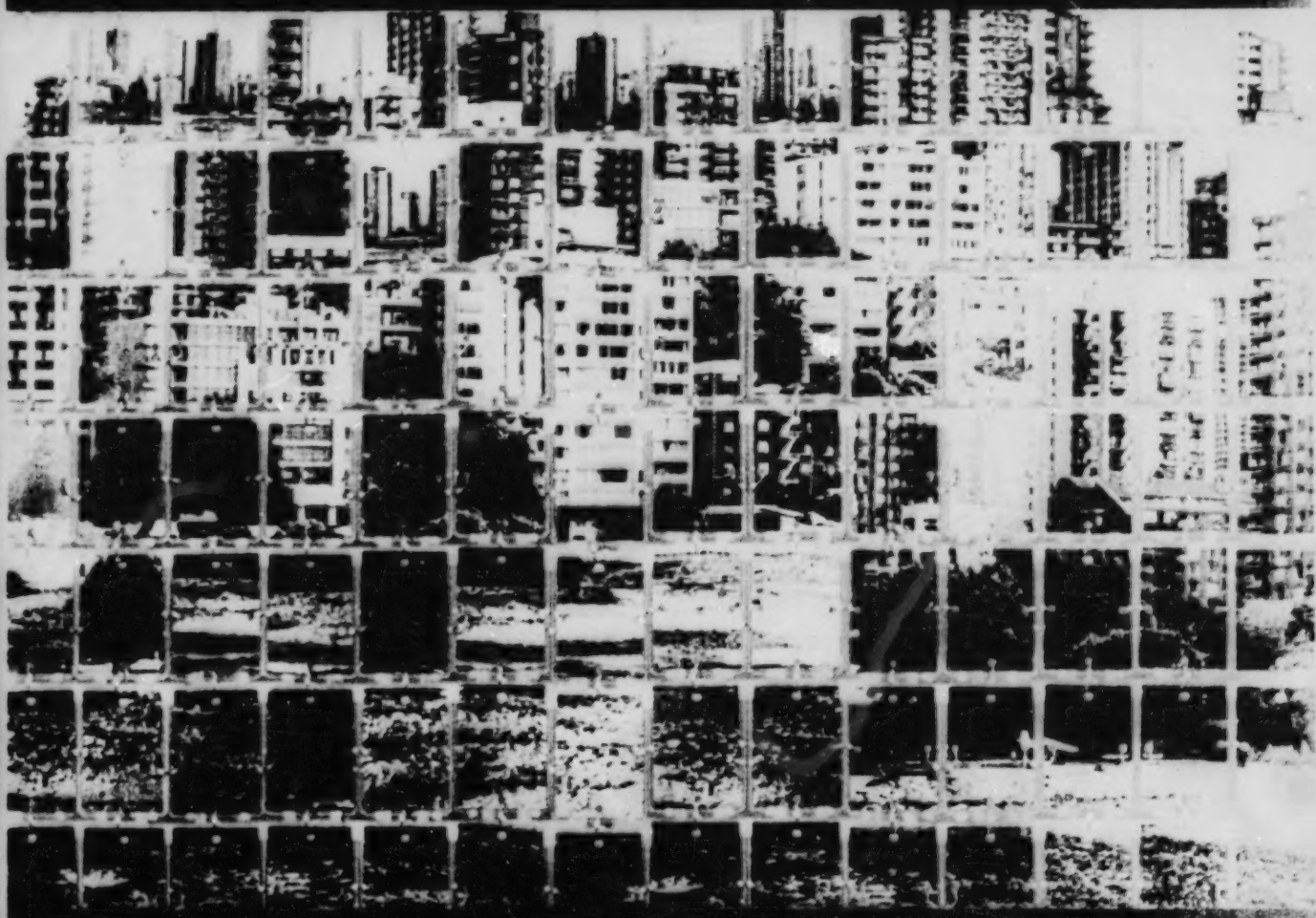



Canada

102-06779

Annual Report 2001-2002

Canada Council for the Arts



Canada Council for the Arts

Role. The Canada Council for the Arts is a national arm's-length agency created by an Act of Parliament in 1957. According to the Canada Council Act, the role of the Council is "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts." To fulfill this mandate, the Council offers a broad range of grants and services to professional Canadian artists and arts organizations in dance, interdisciplinary and performance art, media arts, music, theatre, visual arts, and writing and publishing. The Council administers the Killam Program of scholarly awards, the Governor General's Literary Awards and the Governor General's Awards in Visual and Media Arts. The Canadian Commission for UNESCO and the Public Lending Right Commission operate under its aegis.

Structure. The Canada Council is overseen by an 11-member Board, chaired by Jean-Louis Roux. The Director is Shirley L. Thomson. The Chairman and Director are appointed by the government. The Council and its staff rely heavily on the advice of artists and arts professionals from all parts of Canada. The Council also works in close co-operation with federal and provincial cultural agencies and departments.

Funding. The Canada Council for the Arts reports to Parliament through the Minister of Canadian Heritage. Its annual appropriation from Parliament is supplemented by endowment income, donations and bequests. The Canada Council is called from time to time to appear before the House of Commons Standing Committee on Canadian Heritage. Its accounts are audited by the Auditor General of Canada and included in an Annual Report to Parliament.

In 2001-2002, the Council awarded 6,300 grants to artists and arts organizations and made payments to 13,269 authors through the Public Lending Right Commission. Grants, payments and awards totalled $137 million.

Canada Council for the Arts | Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts
350 Albert Street, P.O. Box 1047
Ottawa, Ontario K1P 5V8
1-800 263-5588 or (613) 566-4414
www.canadacouncil.ca

Members of the Board and Senior Staff

Chairman
Jean-Louis Roux, Quebec

Vice-Chairman
François Colbert, Quebec

Board Members

Dean Brinton,
Nova Scotia

Riki Turofsky,
Ontario

Richard Laferrière,
Quebec

Suzanne Rochon Burnett,
Ontario

Nalini Stewart,
Ontario

Jeannita Thériault,
New Brunswick

David Y.H. Lui,
British Columbia

David Thauberger,
Saskatchewan

Craig Dowhaniuk,
Ontario

Director
Shirley L. Thomson

Senior Staff

Mark Watters, Secretary-Treasurer,
Administration Division

Micheline Lesage, Director,
Arts Division

Keith Kelly, Director,
Public Affairs, Research
and Communications

David A. Walden, Secretary-General,
Canadian Commission for UNESCO

Carol Bream, Director,
Endowments and Prizes

Victoria Henry, Director,
Art Bank

John Goldsmith, Deputy
Director, Public Affairs,
Research and Communications

Arts Division

Michelle Chawla-Ghadban, Head,
Arts Services Unit

André Courchesne, Head,
Theatre

Russell Kelley, Head
Music Section

François Lachapelle, Head
Visual Arts

Gordon Platt, Head
Writing and Publishing

David Poole, Head,
Media Arts

Anne Valois, Head,
Dance

Sharon Fernandez,
Coordinator,
Equity Office

Louise Profeit-LeBlanc,
Coordinator, Aboriginal
Arts Office

Claude Schryer, Coordinator
Inter-Arts Office

Administration Division

Luc Charlebois, Head,
Financial Planning

Lise Dugal, Head,
Human Resources

Gwen Hoover,
Executive Secretary,
Public Lending Right
Commission

Daniel Plouffe, Head,
Information Management
Systems

William Stevenson, Head,
Finance and Administrative
Services

Table of contents

Report of the Chair: Renewal and Continuity 6

Report of the Director: Part of a Strong Cultural Fabric 10

Arts Programs 14

Endowments and Prizes 32

Art Bank 36

Public Lending Right Commission 43

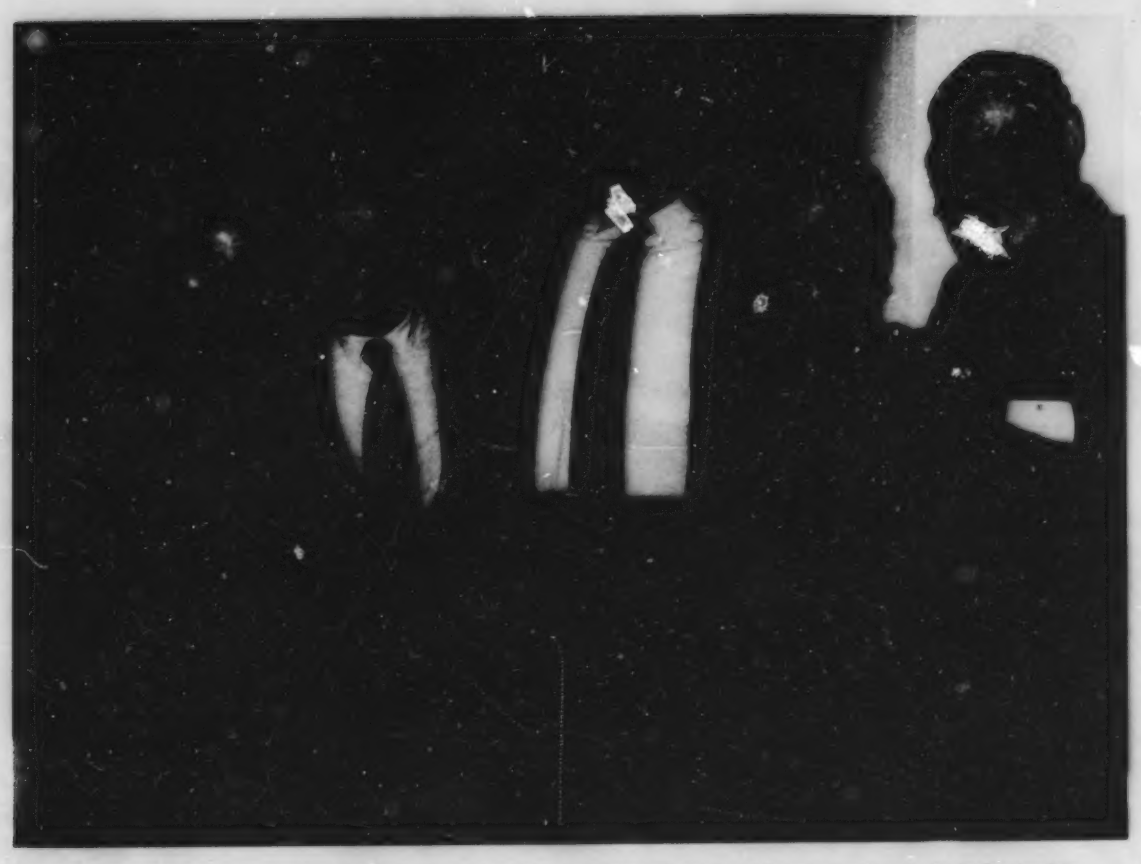
Canadian Commission for UNESCO 44

The Canada Council at 45: Then and Now 46

The Council Guide to Key Arts Indicators 48

Financial Report 51

The 2001-02 Annual Report of the Canada Council for the Arts and supplementary information on grants, services and awards are available on the web site of the Canada Council at: www.canadacouncil.ca/council/annualreports/



Canada Council Chair Jean-Louis Roux (right) in the company of the first winner of the Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts, choreographer-director Brian Macdonald (centre). Also shown are (from left) former National Ballet of Canada dancer Veronica Tennant, philanthropist Walter Carsen and Annette av Paul, wife of Brian Macdonald. (Photo: S. Sacco / CP)

Renewal and Continuity

On May 31, I completed my fourth year as Chairman of the Canada Council for the Arts, shortly after having been informed that my appointment had been extended for another year. I will therefore be leaving my position in 2003, after having served five years. Those 60 months will seem to have passed at a dizzying speed, but they will have been enough to allow me to appreciate both the fundamental importance of the Council's Board, as well as the devotion, the conscientiousness and the exceptional passion of its members. The level of their debate is consistently rigorous, while at the same time exuding an atmosphere of human warmth and cordiality.

The Board of the Canada Council for the Arts defines the general policies of the organization so that it can achieve its objectives: to support and promote the creation, production and enjoyment of works of art both in our country and beyond our borders. The board establishes the main thrust of the Council's relations with artists and arts organizations. It is the ambassador and the advocate of the arts and artists among the population in general, and more specifically vis à vis government. At the same time, it ensures the organization's independence in relation to political authority and elected members (the well-known arm's-length principle). It also ensures the subtle balance that reconciles this independence with the fact that the Council must report on its activities to Parliament via the Minister of Canadian Heritage, the Hon. Sheila Copps.

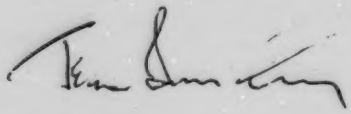
As stipulated by law, Board members are appointed for three-year terms (five years in the case of the Chair and Vice-Chair), renewable only once. It is clear that in their wisdom, the legislators wanted to ensure that the organization would not fall into fixed or routine ways. New blood ensures healthy development. This explains that in the space of one year, five members of the Board, out of a total of eleven, will have been replaced, for a turnover of almost 50%, which is substantial.

In April 2001, Max Wyman's position on the Board was filled by David Y.H. Lui of Vancouver. For more than 30 years, Mr. Lui has been familiar to the performing arts community of Canada, presenting thousands of concerts and dance and theatre performances by world-renowned companies and artists. In November 2001, after her appointment as artistic director of the Grand Theatre in London, Susan Ferley resigned from her position on the Board, since she felt the two roles were too demanding to be filled simultaneously. She was replaced by David Thauberger, a Regina painter and sculptor whose works have been exhibited and lauded in Canada and the United States. In early May 2002, Craig Dowhaniuk of Hamilton succeeded Irving Zucker. After sitting on the board of the Morgan Firestone Foundation as secretary-treasurer, Mr. Dowhaniuk became its executive director in 1991. In the fall of 2002, Riki Turofsky of Toronto and Dean Brinton of Halifax will vacate their seats, prior to my own replacement.

So much change might seem to be a disadvantage in terms of continuity at the Canada Council for the Arts. Fortunately, since 1997, the management, staff and board have worked to develop three documents that help avoid any pitfalls. The first of these documents already existed, but it has undergone a comprehensive revision: this is the peer review process of assessing grant applications. It ensures transparency in the process, as well as objectivity and equity, to the extent possible in an exercise that is, after all, human. The second document is the Council's corporate plan, which the Director reports on in this report.

The third is the final report of the Governance Committee, recently submitted to the Board. This committee, created in 1999 under the chairmanship of Dean Brinton, was made up of Max Wyman, Riki Turofsky, François Colbert and myself. It was charged with determining the Council's strategies and tactics for accomplishing its mission and attaining its goals. We cannot overestimate the value of good governance for an organization like the Canada Council. It is a guarantee of transparency and effectiveness, and ensures vigilant accountability to taxpayers, elected representatives and partners, thereby ensuring their trust. Internally, each member of the team knows exactly what role he or she has to play in order to work coherently and systematically within a well-structured enterprise. Members may refer at any time to the report of the Governance Committee to determine what the best decision would be under a given circumstance. At the same time, this 'guide' must avoid being excessively rigid and retain the utmost flexibility and adaptability.

This, then, is how we manage - even as the Board looks ahead to five new members and a new Chairman after May 2003 - in guarding against any disruption in the life of our organization. And this for the greater good of artists, the arts and the population as a whole. I should add that this would not be possible without the dedicated work of a staff whose professionalism can only be praised.



Jean-Louis Roux, C.C.
Chair

Djanet Sears, Harlem Duet, Nightwood and Obsidian Theatre, 2002

Canada Council Director Shirley Thomson with Prix de Rome winners Stéphane Pratte and Annie Lebel of the Montreal architectural collective Atelier in situ. The $34,000 prize enables the winners to pursue independent work in an apartment-studio in Rome. (Geneviève L'Heureux of Atelier in situ is also part of the winning group.) (Photo: P. Bernath / CP)

Part of a Strong Cultural Fabric

In 2001 Canada celebrated the 50th anniversary of the Report of the Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences, also known as the Massey-Lévesque Report. Between April 1949 and May 1951, the Commission examined, with extraordinary breadth of vision, every aspect of Canada's intellectual and artistic life. The epigraph to its seminal Report was taken from a book written in North Africa in the early years of the 5th century, St. Augustine's *The City of God*:

> *A nation is an association of reasonable beings united in a peaceful sharing of the things they cherish; therefore, to determine the quality of a nation, you must consider what those things are.*

In considering what Canadians cherish, the Commission looked at radio, television, film, the press and periodical literature. It studied galleries, museums, libraries, archives, historic sites and monuments, federal agencies, voluntary bodies and universities. It delved into scholarship in science and the arts and provisions for scientific research. It explored Canada's cultural relations abroad. Most significantly for Canada's artists, it focused on the need to create "a council for the arts, letters, humanities and social sciences."

In discussing all these subjects and their importance in our national life, the Commissioners never wavered in their conviction that "although numerous and varied they are all parts of one whole."

In the half-century since the Report's publication, its recommendations have underpinned and fostered unprecedented growth and development in Canada's intellectual and artistic life. Testaments to this are the Stratford Festival, the Théâtre du Nouveau Monde and the National Ballet of Canada, now mature and thriving organizations that are all celebrating their 50th anniversaries

Across the country, thousands of arts organizations, large and small, have distinguished and very individual records of achievement. Yet I am brought back again and again to that strong conviction expressed in the opening paragraph of the Report: "they are all parts of one whole." Vitality lies in wholeness, in our ability to comprehend how the many and various strands of our complex and diverse society contribute to and share in our identity as parts of one whole.

I am therefore particularly pleased that so many of the Canada Council's achievements in 2001-2002 express this theme of wholeness.

First, the Council's work in fostering the arts is supported increasingly by corporations and private individuals across the country. I thank our corporate and private partners for their generous and important contributions to the Council's work. Private and corporate endowments now fund over 60 important prizes, and corporate sponsors, including the Bank of Montreal and Scotiabank, contribute substantially to the presentation of public events honouring outstanding artists. This is a key area of growth.

For their work in enhancing the public profile of the arts, I wish to acknowledge as well the support of Their Excellencies Madame Adrienne Clarkson and John Ralston Saul, through the Governor General's Awards and other events.

As a former president of the Science Council of Canada wrote: "We must emphasize the shared roots of creativity and resist deepening the artificial divide between arts and sciences in our culture." This year, the Council initiated a joint New Media program with the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada and signed a memorandum of agreement with the National Research Council to establish senior research fellowships for artists from all disciplines across the country.

Recognizing the increasing interrelatedness of all communities around the globe, the Council held a series of discussions with the Department of Foreign Affairs and International Trade to ensure that our combined resources for promoting Canadian culture abroad are used with maximum effectiveness. With the Department of Canadian Heritage, we signed an agreement to foster the arts in linguistic minority settings in all regions of Canada. The Canadian Commission for UNESCO has increased its promotional focus through support for educational and cultural initiatives such as World Poetry Day.

The Council is also participating actively in the development of the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA). In its first year of operation, the Federation approved a draft constitution and budget, attracted a base membership of approximately 20 countries, launched a web site in English, French and Spanish, began publishing a bi-weekly e-mail bulletin, and developed a resource service on arts policy issues and a Future Leaders Exchange program.

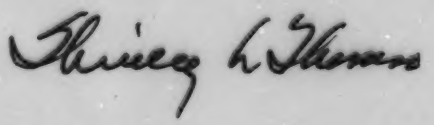
At home, in updating its Corporate Plan for the next three-year cycle, the Council identified among its key corporate priorities:

- celebration of the arts before a broad public;
- extensive outreach to rural and remote regions of Canada;
- enhancement of culturally diverse arts infrastructures;
- enhancement of services to the Aboriginal arts community;
- enhanced support of young and emerging artists; and
- development of opportunities for young audiences to experience art.

The Artist and Community Collaboration program gives the arts a strong presence in everyday life and in public spaces. It builds bridges linking artists to cultural, social and school groups. A recent Council-funded study by the Writers' Trust of Canada has revealed that the number of Canadian books taught at the high school level is dropping. The value of the Collaboration program in reaching young audiences is thus significant.

Canadian artists, supported by enlightened public policy, have released a torrent of outstanding creative endeavour over five decades. The triumphs of the past year include, once again, a significant number of international awards and prizes. Montreal poet Anne Carson won the UK's T. S. Eliot Prize for Poetry for *The Beauty of the Husband*. For *the far side of the moon*, playwright Robert Lepage won the London Evening Standard Award for Best Play of the Year and the London Critics' Circle Award for Best Director. The Toronto theatre company, Da Da Kamera, won an OBIE Award in New York. Violinist James Ehnes was named Young Artist of the Year at the MIDEM Music Festival in France. Zacharias Kunuk won the Caméra d'or at Cannes for the first-ever Inuit-made feature film, and Janet Cardiff and George Bures Miller won a Special Jury Award at the Venice Biennale.

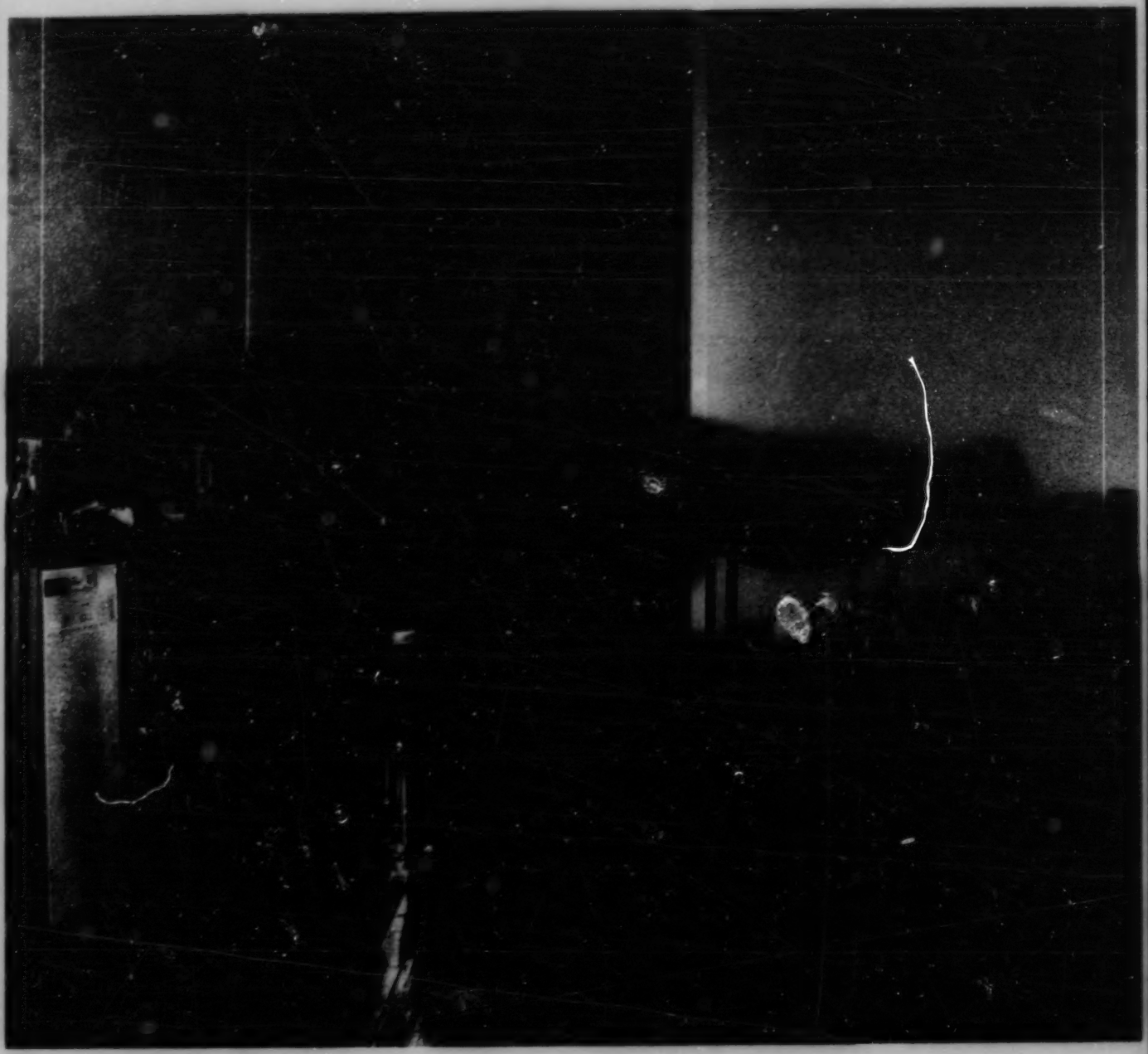
These honours are by no means the measure of our success, but merely an indication of it. Thousands of Canadian artists, some famous, some still relatively unknown, are producing outstanding new work that embodies the qualities of our nation. Their art is a treasure-trove for us to share and cherish.



Shirley L. Thomson, C.C.
Director

Authoritative Knowledge and *Une Grande Ligne de Colonisateurs, Entrepreneurs et Monseigneurs*, 2001 (installation details), C.J. Fleury, burnt oak desk and chair, blackberry bramble, 50 wax boats, piloted by papal headdress forms on map fragments. (Photo: City of Ottawa Public Art Program)

Arts Programs



Lévitation, 2001, Nicolas Baier. (Photo: Nicolas Baier)

Visual Arts target international markets

Greater access to international markets is a key component of visual arts support. The circulation of a work ensures an artist's promotion among wider audiences and major galleries, and makes it possible to more accurately determine the market value of artworks. When exposed to the eyes of the world, the wealth of the visual arts in Canada obtains its rightful recognition and full value. The artistic development that is sought on an international scale reinforces the foundations of support to artistic creation among artists, gallery owners and museums.

In 2001-2002, the Canada Council for the Arts contributed significantly to the international activities of numerous visual artists and arts organizations. Thanks to the program of Travel Grants to Professional Artists, 212 artists participated in international events, including in Europe and Asia. They included Jocelyne Alloucherie (Quebec), who exhibited her work at the Canadian embassy in Tokyo, and Roy Arden (British Columbia), who exhibited at the Museum of Contemporary Art in Barcelona. Douglas Cardinal (Quebec) took part in a symposium organized by the Nadasky Foundation in Budapest, Hungary; and Garry Neill Kennedy (Nova Scotia), attended a conference at the Max Weber Centre for Social and Cultural Studies in Erfurt, Germany. Wanda Koop (Manitoba) took part in the Think Canada Festival, a travelling exhibition that visited Delhi, Chennai and Mumbai in India.

As well, with the aid of the Major International Exhibitions program, Stan Douglas and Jeff Wall (British Columbia) will be at Documenta 11 in June 2002, in Kassel, Germany; Kim Adams (Ontario), Stan Douglas and Rodney Graham (British Columbia), and George B. Miller and Janet Cardiff (Alberta), will be at the Sydney Biennial in Australia.

Eight candidates benefited from the Canada Council Studio in Paris, thanks to the International Residencies Program: Jeannie Thib (Ontario) did research on French decorative designs, and Lani Maestro (Nova Scotia) pursued her creative work. This new residencies program (New York, Paris and Trinidad), introduced in April 2002, is aimed at consolidating the support for international dissemination. Jamelie Hassan (London, Ontario), Sarindar Dhaliwal (Toronto) and Rebecca Belmore (Vancouver) have already had creation residencies in the Trinidad studio.

Gallery owners are also benefiting from the push for international promotion with the pilot program of Assistance to Professional Canadian Contemporary Art Dealers. The Susan Whitney Gallery in Regina was thus able to exhibit the work of a dozen Saskatchewan artists, including Joe Fafard and Victor Cicansky, at the Lyons Wier Gallery in New York; the Susan Hobbs Gallery of Toronto presented over 15 artists at the prestigious Armory Show in New York.

Untitled, 1999, by Rachel Echenberg from a performance at the Basel (Switzerland) Young Art Festival

Artistic explorations

One and a half million dollars in grants divided among more than 150 artists and arts organizations sums up the Council's Inter-Arts contributions to interdisciplinary art (in the form of creation, promotion and travel). While these figures accurately represent the facts about the innovative productions that have received Council support, they don't convey the reality of the manifold forms of expression that interdisciplinary artists explore – and often reinvent.

In Montreal, for example, Snell-Thouin Projects created *Les os du chaman*, combining dance, rituals and video with original music. In St. John's, Newfoundland, Tara Bryan and Cheryl Pyne Dunn explored the multi-faceted nature of communications in *Okay, Call Me Back*. And in Vancouver, Full Circle: First Nations Performance wove the Aboriginal talking stick tradition into a spectacular cabaret. There are also projects arising from new artistic practices, such as *Ways of Looking* by Robin Pacific of Toronto, a work created in collaboration with security guards at the Art Gallery of Ontario, and *Le Frai* by Interaction Qui Ltée of Chicoutimi, a work of social reflection on the desertion of the regions for major urban centres.

The Council's Inter-Arts Program encourages plurality, complexity, interaction and excellence in interdisciplinary performance and art practices, and constantly strives to respond to the needs of culturally diverse communities and support promising young interdisciplinary artists. Among the latter is Cheli Nighttraveller of Saskatoon, whose production *A Clown, a Trickster and a Halfbreed Performance Artist*, is an exploration of Western and Aboriginal clowning traditions.

The Multidisciplinary Festivals Project Grant program contributes to the dissemination of themed events, the development of new and young audiences – in urban and rural settings – and the promotion of cultural diversity. This year, 23 organizations received funding for festivals, including the London (Ontario) International Children's Festival, the Powell Street Festival in Vancouver, the Black Artists Network of Nova Scotia, in Halifax, the Great Northern Arts Festival in Inuvik and the Festival du monde arabe in Montreal.

Performance art is undergoing considerable creative growth and now has a rich history, as illustrated by *Art Action, 1958-1998*, a monumental publication by the contemporary art centre Le Lieu that looks at great moments in performance in all its global variety. In 2001-02, the Inter-Arts Office continued the dialogue that is the foundation of any effective support to evolving art practices, and was rewarded with excellent artistic responses.

Focus: CanLit *surfacing* all over

Canadian literature's popularity internationally (Margaret Atwood's Booker Prize, Alistair McLeod's IMPAC Dublin Literary Award, Nelly Arcan's shortlisting for the Prix Femina and Nancy Huston's shortlisting for the Prix Femina and the Prix Goncourt, etc.) is only part of the success story of CanLit abroad. Export sales of Canadian books have grown 300 per cent in five years. And the demand for translations of Canadian books has never been higher. Last year, the Council gave out nearly 100 grants, totaling $306,000, to publishers of Canadian literature in translation. The program, run jointly with the Department of Foreign Affairs, was most popular last year in Italy, the Netherlands, Spain, the Czech Republic, Germany and Bulgaria, with Bangladesh, Brazil, China, Hungary, Japan, Mexico and the Russian Federation also figuring on the most wanted list.

Promoting CanLit in a Yukon cabin and on the street

The Canada Council has a long history of supporting Canadian writing. This has its most visible expression in the form of grants to writers and publishers. But it covers the full spectrum of the writing art, from conception to publication. One recent example of support to the act of creation is the Berton House Writers Retreat in Dawson City, Yukon. The Retreat, established in 1996, is a unique opportunity for writers to give concentrated time to their writing, in a setting of unparalleled beauty. The retreat is the childhood home of veteran Canadian writer Pierre Berton. This past year the Council announced a three-year partnership to support the writers' residency.

The Berton House Retreat gives professional writers a living space to concentrate on their fiction, non-fiction, plays, poetry or journalism. Writers also give readings in both Whitehorse and Dawson City. Participating writers have included Russell Smith, Audrey Thomas, Suzanne Harnois and Steven Heighton. Vancouver writer Luanne Armstrong said, "For years I've had three jobs - raising a family, writing and working at whatever part-time job I had... [Then] a kindly Providence provided me with three months of peace, quiet and security." Or, in the words of three-time Governor General's Award-winner Pierre Berton, "the most precious of assets, uninterrupted time."

While providing important seed money to Canadian writers, the Council also works to promote that writing to new and established audiences. In the last several years, it has launched a number of innovative programs to bring Canadian writing to wider audiences. The most visible of these is its poetry-in-transit projects, now found in over 15 cities across the country. This unique poetry 'publishing' program, a joint undertaking with local arts boards and transit authorities, brings poetry to millions of commuters daily. In a partnership with CBC and Air Canada, the Council also launched a national competition for writers of short stories, poems and travel articles. Winning entries are broadcast on CBC Radio and Radio-Canada, and published in Air Canada's *en Route* magazine. The total combined audience is 1.3 million.

These new initiatives complement the traditional assistance provided to book festivals, *salons des livres* and other literary events across the country – among them Word on the Street, Canadian Children's Book Week, Aboriginal Words on Wheels, Idélire in B.C. , Blue Metropolis and the Vancouver Island Children's Book Festival. Each year, the Council supports some 4,000 readings in communities big and small.

Very Nervous System, 1986-1990, by David Rokeby, interactive sound installation.

Focus: *BONES*

Faron Johns in *BONES: An Aboriginal Dance Opera* (2001) (Photo: Donald Lee / Banff Centre)

BONES was four years in the making, racked up 600 hours of rehearsal time and involved Aboriginal singers, dancers and actors from three continents and six countries. The Aboriginal dance opera also boasted its own language, developed by the show's co-creators, Sadie Buck and Alejandro Ronceria. A central feature of the dramatic story of Mother Earth's compact with her children is a 5-metre-high construction of bones that glow, rattle and are transformed into a walking grandmother-spirit. Highlights from the innovative production of the Banff Centre's Aboriginal Arts Program were shown in June 2002 at the Canadian Museum of Civilization.

The arts and science target creativity

Media artist David Rokeby, who is at the forefront of a group of Canadians creating landmark work in the field of media art, has won a 2002 Governor General's Award in Visual and Media Arts. In the words of the jury, Rokeby "explores the complex ... relationships between technology and the individual with intelligence and humanism, facilitated by technical mastery and innovation. His pioneering installations look and listen, addressing how the computer and the human body interact. Rokeby ... has taken media art into new territory and made it accessible to a wider audience."

The word that often characterizes the work of Rokeby and others is interactive. The works actively engage the viewers, making them participants as opposed to simple - and often remote - observers. In Rokeby's *The Giver of Names*, the computer interprets objects placed by viewers on a stand in front of a video camera, analyzes the objects and constructs an idiosyncratic language. His work has had innovative applications. The software for *Very Nervous System* has been used by musicians and choreographers. It is also being tested in the treatment of Parkinson's disease.

Luc Courchesne is an internationally recognized new media artist and inventor who is developing a panoscopic digital video camera and interactive projection system with the help of engineers. Thecla Schiphorst, a dancer, choreographer and new media artist and choreographer Susan Kozel are developing an interactive installation using wearable biological sensors that they are designing with engineers and social scientists. Steve Mann is a performance artist and engineer who specializes in wearable computers and uses his inventions in live and Internet performances.

The Canada Council has been in the vanguard of promoting this new media experimentation. Flush from its successful *Millennium Conference on Creativity in the Arts and Sciences* (a joint collaboration with the National Research Council and the National Arts Centre in 2000), the Council has recently embarked on more intensive arts-science collaborations.

The Artist-in-Residence for Research Program (AIRes) with the NRC supports independent, established artists who want to undertake research in an NRC facility. Two research grants of $75,000 per year will be awarded in the fall of 2002. The New Media Initiative with the Natural Sciences and Engineering Research Council is directed at new media artists, scientists and engineers who want to collaborate on projects with artistic and scientific/engineering components.

Aboriginal exchanges

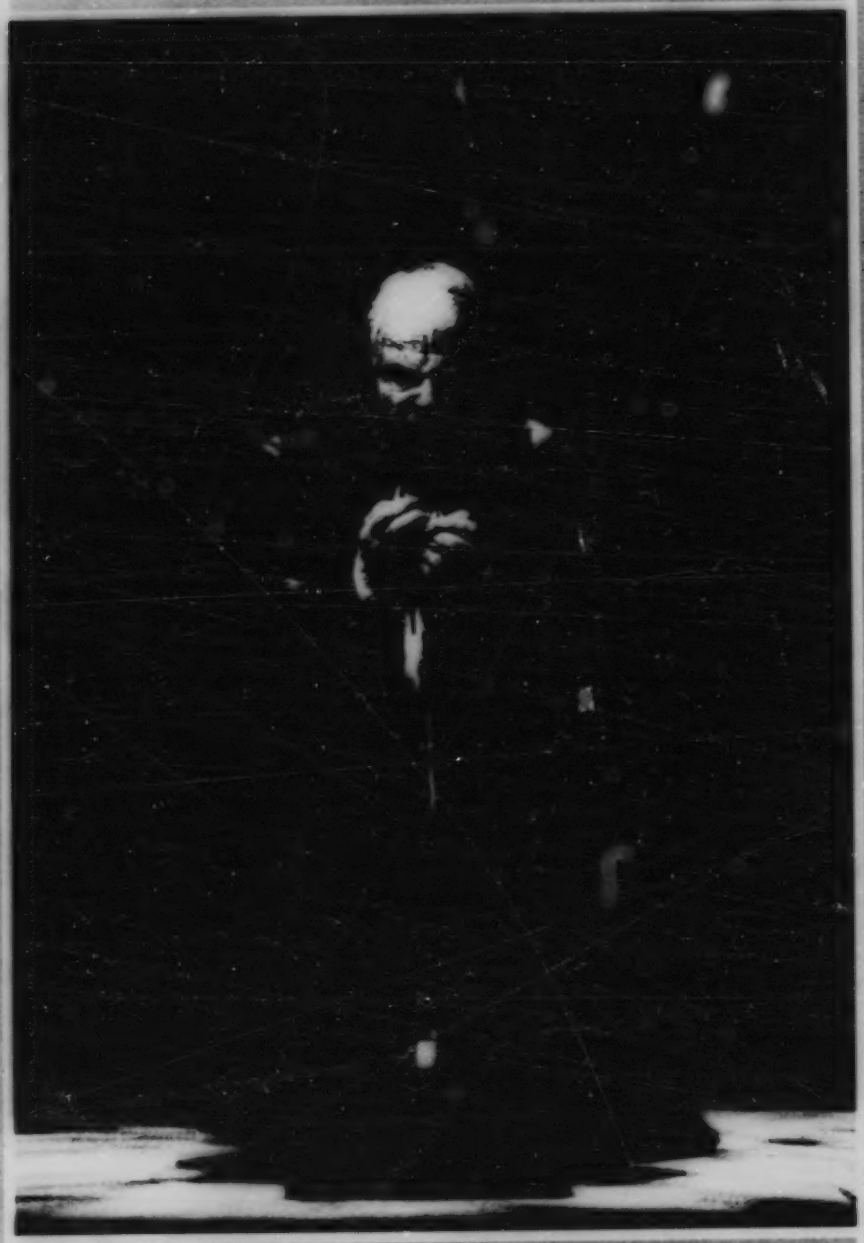
Thanks to the new funding the Council received in 2001, an additional $800,000 will be paid out each year to Aboriginal artists and organizations. In other good news, four new Aboriginal program officers will be joining the Council's team, one an Inuktitut speaker. This means that each arts discipline will now benefit from the vitality and expertise of an Aboriginal officer. The Aboriginal Arts Secretariat administers the Aboriginal Peoples Collaborative Exchange – National and International. To date, this program has contributed to outreach for Aboriginal artists, fostered collaborative projects and nourished dialogue on innovation and tradition.

On the international scene, unique collaborative projects have taken shape: Tom Poulsen, an Alberta weaver, has become the artistic heir of the legendary *Fire Bringer* basketry tradition of the Blackfoot-Cherokee community in northern Georgia; Geneviève Louis from Longue-Pointe-de-Mingan, Quebec, and Wari Zarate from Peru worked on the project *Deux peuples, un tableau*, which encouraged artistic expression in new cultural contexts, and the experience has resulted in the production of a video. Animated by this same spirit that unites young artists and their elders, actor Tasha Faye Evans from Vancouver traveled to New York to complete her first solo dance and theatre performance, *She Stands Still*, in the company of theatre artist, feminist and humanist Muriel Miguel. Audiences hailed her work, and the young actor seems to be well on the way to a brilliant career.

The national scene is flourishing, and reaching out to the rest of the world. In September 2001, the Avataq culture centre presented in Puvirnituq, Nunavut, the first world meeting of throat singers, Kattajjatiit Katimanirjuangat, which assembled more than 60 throat singers from different generations. This one-of-a-kind event in Canada enabled professional artists from various throat-singing traditions to develop and enrich their techniques and explore new practices.

Collaborative exchange programs play a significant role in the development and transmission of Aboriginal cultures. During a residency at the printshop in St. John's, Newfoundland in the fall of 2001, Ontario artist Michael Robinson combined his printmaking talents with those of Newfoundland artist Jerry Evans in a project aimed at reviving the memory and culture of the Beothuk people.

All Canada Council programs are open to Aboriginal artists and arts organizations. However, in order to address the specific needs of these communities, certain programs within the various sections are tailored specifically to Aboriginal artists and arts organizations.



Pierre Collin as Harpagon in Molière's L'Avare, a production of the Théâtre du Nouveau Monde.
(Photo: Yves Renaud)

Dramatic events

Over the past four decades, the Canadian theatre landscape has been shaped dramatically by the creation of institutions, the growth of young theatre, the consolidation of activities and an opening onto the world scene. To keep pace, the Canada Council has continually reviewed how it can best strengthen and promote theatre activities. With various stakeholders, it has developed programs aimed at providing effective support to creation and shoring up theatre infrastructures.

This year, the Stratford Festival and Théâtre du Nouveau Monde (TNM), two major Canadian institutions, are celebrating their 50th anniversaries. To mark the occasion, Stratford opened up to experimentation and inaugurated its studio theatre with four Canadian works on the bill. As for the TNM, it celebrated the anniversary by opening the season with its very first play, *L'Avare*, by Molière, and by presenting, with assistance from the Council's Theatre International Pilot Program, Réjean Ducharme's *L'hiver de force* at the Odéon-Théâtre de l'Europe, in Paris. This pilot program, launched just three years ago, has already given rise to a host of collaborative projects with countries that include Australia, France, England and Germany. More recently, 10 artistic directors from Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal, Quebec City and Dartmouth attended the Copenhagen International Theatre Festival.

In this same spirit of consolidation, a survey of Aboriginal theatre organizations conducted in December 2001 found that young Aboriginal companies needed increased access to theatre funding programs, and that established companies required professional development (artistic direction and administration) and audience development assistance. The first festival of readings of Aboriginal plays organized by the Crazy Horse Theatre of Calgary in May 2001 demonstrated the wealth of dramatic potential in Aboriginal theatre, one that merits enhanced promotion.

The vitality of theatre today has translated into the presentation of artistic activities throughout Canada and around the world. This opening onto the world coincides with the heightened presence of companies from the cultural communities such as Montreal's Teesri Duniya and Vancouver's Neworld Theatre. Artistic excellence continues to explore new avenues and cross new borders. One example is Denis Marleau's *Les Aveugles, fantasmagorie technologique*, created in February 2001 with Council support, which will be the first Canadian production to be presented in the same year at the prestigious Edinburgh and Avignon Festivals.

Considering the distance covered over the years, the Council's commitment to artistic excellence, to the linguistic, cultural and regional diversity of companies and to the success of Canadian dramaturgy at home and abroad has contributed enormously to enhancing the profile of Canadian culture.

Dancer-choreographer Sarah Chase in *muzz*. (Photo: Deborah Tier)

Dance, in all directions

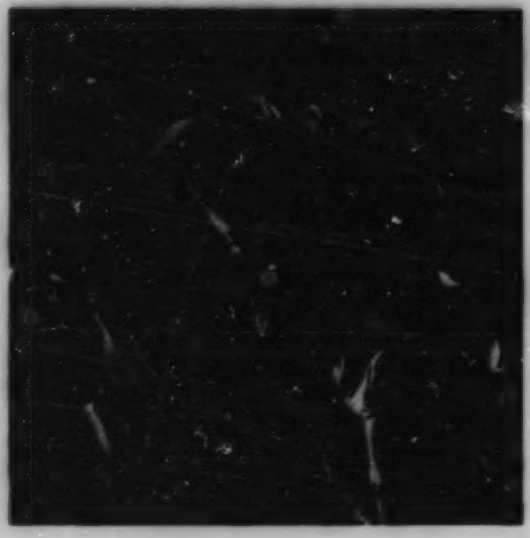
The Canadian dance scene has never been more vibrant or more warmly acclaimed. This year witnessed landmark achievements of every scale in a rich variety of dance traditions.

The National Ballet of Canada's 50th anniversary featured coast-to-coast touring, a summit of international ballet directors, and the premiere of James Kudelka's first original full-length ballet *The Contract*. Vancouver's Scotiabank Dance Centre opened its doors in September 2001 and by April 2002 had welcomed over 16,000 dance enthusiasts. In Toronto, Menaka Thakkar celebrated 25 years of Canadian leadership in the classical Indian form Bharata Natyam. In Montreal, Daniel Soulières produced a retrospective of "greatest hits" to mark 20 years of Danse-Cité, an innovative program that celebrates the master interpreter. In Morley, Alberta, Kehewin Native Performance hosted the first-ever Canadian Aboriginal Dance Symposium.

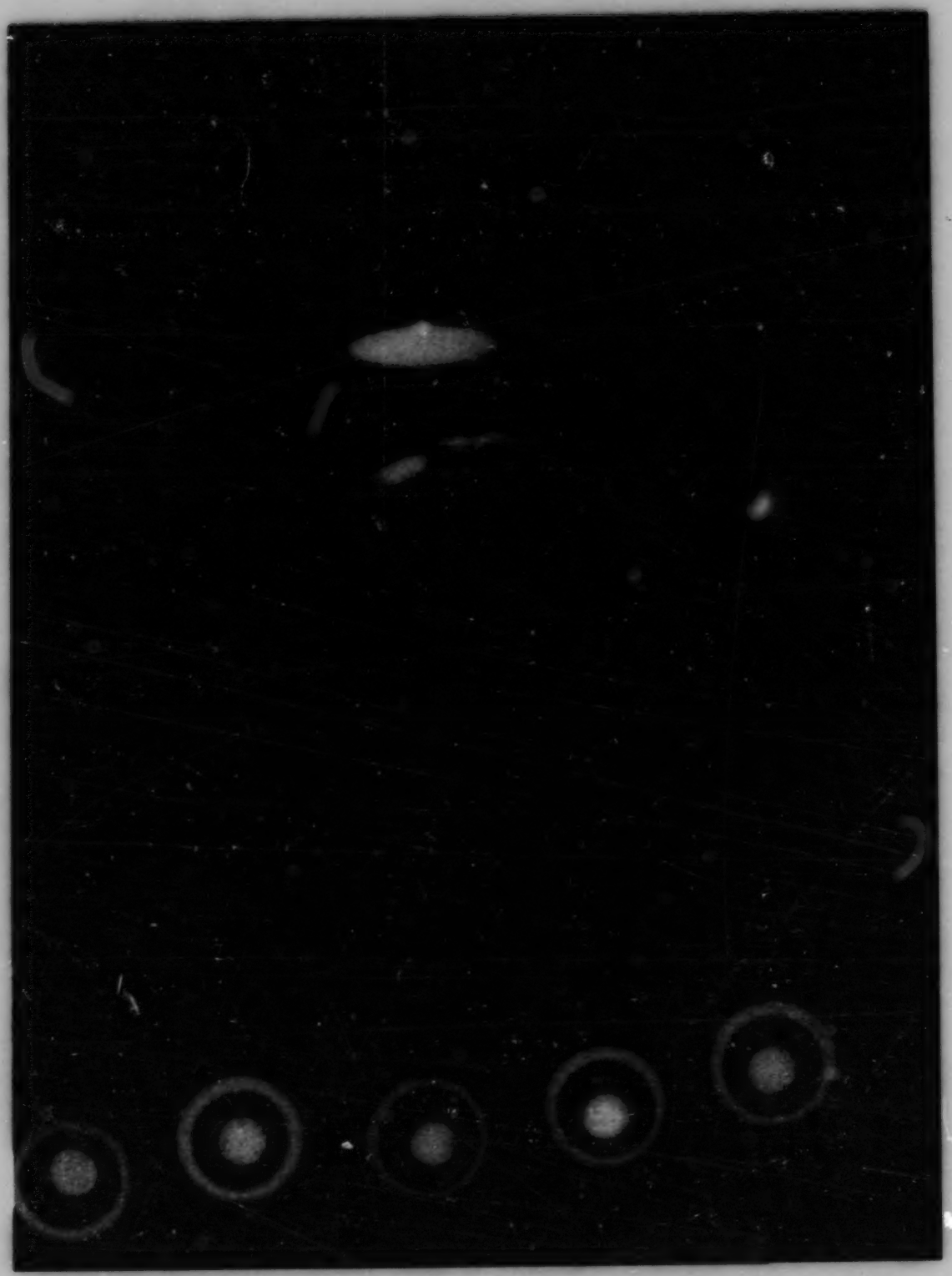
Édouard Lock's La La La Human Steps, The Royal Winnipeg Ballet, MC2Extase (Compagnie Marie Chouinard), Toronto Dance Theatre, Les Ballets Jazz de Montréal, solo artist Sarah Chase and master improviser Andrew de Lotbinière Harwood – among many others – found new audiences at home and abroad. The Council supported dance creation that traveled to every province and every continent.

Veteran choreographers turned their abilities to dance creation for young audiences. Judith Marcuse's DanceArts Vancouver created *Fire... where there's smoke*, while Paul-André Fortier developed and toured *Jeux de fous*. Joe Laughlin traveled to South Africa to work with Moving into Dance Mophatong, a renowned ensemble with a strong education component. While very distinct, these productions are all directly inspired by the experiences of young people. Their perspectives give authenticity and edge to powerful works danced by a new generation of professional artists.

The Council's dance card includes a host of rising young choreographers and interpreters. Among them: choreographer Alvin Tolentino and filmmaker Kevin Cottam, whose *Sola* won a Gemini Award and was nominated for the prestigious Grand Prix International Vidéo Danse (Paris); choreographer-dancer-composer-designer Peter Chin, who premiered *Bridge* with assistance from the Council's Millennium Arts Fund; William Lau's Little Pear Garden, which specializes in classical Chinese opera; and Julia Barrick-Taffe, whose aerial dancers literally bounce off building walls and mountain cliffs. Virtuosity, in all directions.



Martine Lamy and artists of the National Ballet of Canada, in *The Four Seasons*. (Photo: Lydia Pawelak)



The Canadian Opera Company production of *Oedipus Rex with Symphony of Psalms*, directed by filmmaker François Girard and conducted by Richard Bradshaw, will be presented at the Edinburgh International Festival in the summer of 2002. (Photo: Michael Cooper)

Music strikes a jazz note

jazz i.d. was a national competition organized by the Canada Council to give talented young jazz musicians a chance to reach new audiences and markets. The five winning groups, chosen from among 61 contestants, were the Bryn Roberts Group, the Donny Kennedy Quintet, the Tom Daniels Trio, the Quinsin Nachoff Quartet and the David Braid Sextet. They participated in the *jazz i.d.* showcase in November 2001 at the Canadian International Jazz Convention in Toronto. The convention, which also features workshops, exhibits and networking sessions, brought together many Canadian and international presenters and gave the young artists a unique opportunity to present their compositions and repertoires. The free showcases were a unique forum for discovering the next jazz generation.

Even though the winners are age 30 or less, they all have long and impressive experience in the jazz world. They have studied with the great names in jazz, participated in concerts and festivals in Canada and around the world and made critically acclaimed recordings. Their performances in the *jazz i.d.* showcase led to subsequent concert dates in Mexico, Japan and other countries. The jazz effort was a collaboration of the Council's Outreach Office and Music Section.

On another note, several Council 'alumni' were front and centre at the first annual National Jazz Awards in February. Of the 20 winners, 17 were helped along the way with funding from the Canada Council. The Toronto ceremony honoured some of Canada's most talented and celebrated jazz musicians, from Diana Krall, who went home with three awards including Record of the Year, to Rob McConnell, who took home awards for Trombonist of the Year and Arranger of the Year. The Council supports jazz artists through grants for professional musicians, career development, outreach to new audiences and market development, as well as for touring and festivals.

Julie Beauchemin, Michel Lavoie (left) and Denis Landry (right) in Pacamambo. Photo: Robert Etcheverry

Death - life's inescapable counterpart - has descended on Jules along with the dog bite on the grandparents' leg. Jules shuts herself away for three weeks in the basement of her apartment building and asks the Death at her door to tell her why there is no place for him in Pacamambo - the imaginary country of his grandparents. He has always been told to see death as loss, since we become those we love. Created in 2000 by the Théâtre Jules Verne in cooperation with the Théâtre dramatique national d'Alsace-Strasbourg, Wajdi Mouawad's play Pacamambo has been a huge success and won the children's tragedy, leavened with humour, speaks to the imagination and intelligence of young. In February 2002, it won the Canada Council's Theatre for Young Audiences Prize. The production will tour Quebec and Ontario until 2003.

The best of new worlds

Although we can often sense that something might be successful, we can't truly predict success. The same applies for the longevity of an artistic career or an arts organization. Aware of this principle of unpredictability and the immense creative capacity of certain culturally diverse community organizations, the Canada Council for the Arts launched the Capacity-Building Program to Support Culturally Diverse Artistic Practices. Its non-renewable multi-year grants are a proactive response to the need for resiliency within organizations. As a result of this year's competition, 52 organizations received supplementary funding for the next three years to adopt strategies to consolidate their creative activities.

These organizations, recognized for excellence by the peer committees that recommended them, are characterized by their commitment to cultural diversity, producing the work of culturally diverse communities and nourishing Canadian heritage.

Determination, a strong awareness of the need of their artistic presence in the community and creative dynamism are common characteristics of the organizations. Those funded include: Neworld Theatre Society of Vancouver, whose productions create social spaces and meeting zones for diverse cultures; the Little Pear Theatre collective of Toronto, a leader in Chinese performing arts for a growing clientèle; and Éditions CIDIHCA of Montreal, the only intercultural publisher in Canada, which publishes in French, English, Spanish and Creole for the Caribbean and African communities.

"We are convinced that we have the history, knowledge and talent to root the organization as one of the most innovative and thriving theatre companies in Western Canada."

– Camyar Chai,
Artistic Producer, Neworld Theatre Society

"Funds from the Equity Office will help us ... reach markets in the Americas, the Caribbean and Africa. Thanks to this funding, we expect to increase our administrative and dissemination capacities."

– Frantz Voltaire,
Chairman of the Board, Éditions CIDIHCA

Richard B. Wright, on winning the 2001 Governor General's Literary Award in fiction, for *Clara Callan*:

"If ... fiction reflects human experience in an honest and authentic manner, it may provide a pathway into a better understanding of ourselves and others. And despite the doubters, there seems to be within all of us an inescapable need for narrative; in whatever form we receive them, stories are as necessary to our emotional health as companionship and love.... Without words we are reduced in our capacity to endure vicissitudes or express our wonder at being alive. The English writer Edwin Muir once wrote, 'life is a difficult country and our home.' Perhaps the most reliable map for making our way through this difficult country are the stories and poems, the plays and films that honestly examine and celebrate this sometimes frightening and often wondrous journey."

Tom Yu, Mike Kaltsas and Patrick Evans (front to back), of the architectural collective MEDIUM, winners of the $10,000 Ronald J. Thom Award for Early Design Achievement. (Photo: P. Bernath / CP)

Brian Macdonald, AA Bronson, Julie Hivon and George Elliott Clarke among 120 Canada Council prize winners

Veteran choreographer-director Brian Macdonald, visual artist AA Bronson, media artist and writer Julie Hivon and poet George Elliott Clarke were among the 120 prize winners honoured by the Canada Council in the last year.

Brian Macdonald was the first winner of the Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts. The $50,000 prize to the internationally-renowned choreographer and director of opera and musical theatre, who has long been associated with the Stratford Festival, Les Grands Ballets Canadiens and the Royal Winnipeg Ballet, was presented by Council Chair Jean-Louis Roux and philanthropist Walter Carsen. The prize recognizes artistic excellence and distinguished career achievement by a Canadian artist in dance, theatre or music. Walter Carsen endowed the awards in perpetuity through a gift of $1.1 million.

AA Bronson, associated for some 25 years with the artists' collective General Idea, was a double Council prize winner. Bronson and his General Idea partners, the late Felix Partz and the late Jorge Zontal, were the recipients of the Bell Canada Award in Video Art ($10,000) for their vast body of work, which included installation, video, painting, sculpture, photography and performance.

Bronson was also honoured for his over-all work, as a solo artist and a member of General Idea, with a Governor General's Award in Visual and Media Arts. His co-winners in these Awards, valued at $15,000 each, were artists Charles Gagnon, Edward Poitras, David Rokeby, Barbara Steinman and Irene F. Whittome as well as curator-collector-philanthropist Ydessa Hendeles. The winners were also presented with an original work of art, created by Jamelie Hassan, a 2001 award winner.

Julie Hivon has a versatile career under way as an author, screenwriter, producer and director. Her first short film, *Baiser d'enfant* (1995), won several awards and has been shown in some 20 festivals around the world. For her all-encompassing talent (which has also focussed on television, video and animated film), she was awarded the one-time Millennium Prize (for artists under 30) from the Canada Council's Fund for Future Generations. Her co-winners were playwright Olivier Choinière and musician Liu Fang. The awards totalled $15,000.

George Elliott Clarke, award-winning author of the verse-novel *Whylah Falls*, was singled out in the poetry category of the Governor General's Literary Awards for *Execution Poems*. The complete list of winners (English and French literature, respectively) is: Richard B. Wright and Andrée A. Michaud for fiction; Clarke and Paul Chanel Malenfant for poetry; Kent Stetson and Normand Chaurette for drama; Thomas Homer-Dixon and Renée Dupuis for non-fiction; Arthur Slade and Christiane Duchesne for children's literature; Mireille Levert and Bruce Roberts for children's book illustration; and the team of Fred A. Reed and David Homel, and Michel Saint-Germain for translation. The total value of the Governor General's Literary Awards is $210,000. The Bank of Montreal has been an important sponsor of these awards for 15 years.

Other prize winners include:

John Hirsch Prize for emerging theatre directors ($6,000 each): Michel Bérubé and Daryl Cloran.

Virginia Parker Prize for young classical musicians ($25,000): contralto Marie-Nicole Lemieux.

Sylva Gelber Foundation Award for classical musicians under 30 ($15,000): pianist David Jalbert.

Jules Léger Prize for New Chamber Music ($7,500): Chris Paul Harman for his composition *Amerika* (the original work was broadcast on CBC Radio and Radio-Canada's *La Chaîne culturelle*).

Killam Prizes in the social sciences, humanities, engineering, natural sciences and health sciences ($100,000 each): legal scholar Harry W. Arthurs, philosopher Ian Hacking, multimedia communications engineer Nicolas D. Georganas, mathematician Robert V. Moody and genetecist Lap-Chee Tsui. Scotiabank is an important sponsor of these awards.

The Canada Council for the Arts Molson Prizes for distinguished contributions to the arts and humanities ($50,000 each): award-winning writer Jacques Poulin and renowned philosopher Ian Hacking (2000); and theatre director-playwright-actor Christopher Newton and professor of medical anthropology Margaret Lock (2001).

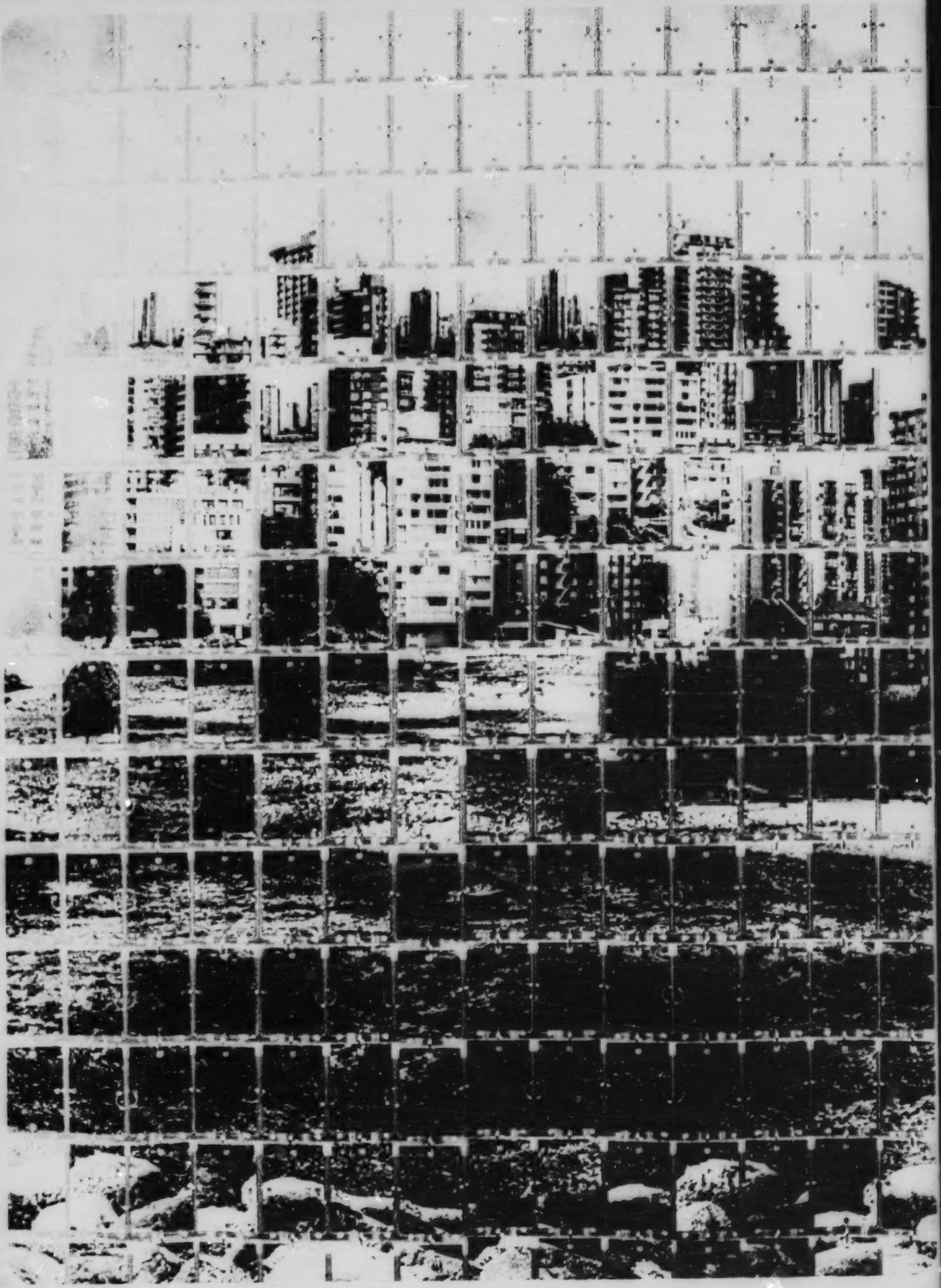
Duke and Duchess of York Prize in Photography ($8,000): to Shari Hatt (2001) and Chantal Gervais (2002).

For a complete list of Canada Council prize winners, please consult: **www.canadacouncil.ca/prizes**.

As I think about the Governor General's Awards, and in particular the literary awards, which have been around so long, I feel part of a cultural continuum. I feel acknowledged as a Canadian.... And although I have always been critical of nationalism and of false patriotism, I find myself proud to be a Canadian, and to be woven, by this award, into the fabric of our story, our history.

– AA Bronson, winner of a 2002 Governor General's Award in Visual and Media Arts

Arne Svenson



The Canada Council Art Bank: 30 years of showcasing Canadian art

The Canada Council Art Bank, which rents contemporary Canadian art to public and corporate clients, is celebrating its thirtieth anniversary this year. And for the second year in a row, it had a break-even budget. From revenues generated through rentals, the Art Bank was thus able to add 80 new works – with a total value of $201,670 – to its collection. The artwork purchased, from every province, Nunavut and the Yukon, was by both established and emerging artists, Aboriginal artists and artists from culturally diverse communities.

The new works were by such artists as Wanda Koop (Winnipeg), Louis-Pierre Bourgeois (Montreal), Paul Wong (Vancouver), Wilf Perreault (Regina), Kenojuak Ashevak (Cape Dorset) and Robin Collyer (Toronto). Half of the new acquisitions were by artists not previously represented in the collection, such as Frances Dorsey of Portuguese Cove, Nova Scotia.

The profile of the Art Bank has increased substantially in the last year, and this has been a factor in its emergence as a role model for other working collections in Canada. Rental exhibitions – at the CBC in Regina, the World Trade Centre Montréal, a legal conference in Montebello (Quebec), the National Research Policy Convention and the Privy Council Office in Ottawa – have contributed to the growing awareness of the Art Bank's unequalled collection of 18,000 paintings, prints, photographs and sculptures. The media have also taken an increased interest in the Art Bank 'story', with extended features on TFO (the French-language network of TVOntario), Bravo, Télévox and CBC Radio's *Arts Report*, to name a few. The most widespread coverage occurred in numerous daily newspapers across the country that commented on the new works purchased from artists in their communities.

Watching the Waves at English Bay, 2001, by Alex Abdilla, colour photographs, acrylic case covers (hockey cards), metal rings, 115 x 114 cm. Canada Council Art Bank (Photo: Kate Macintosh)

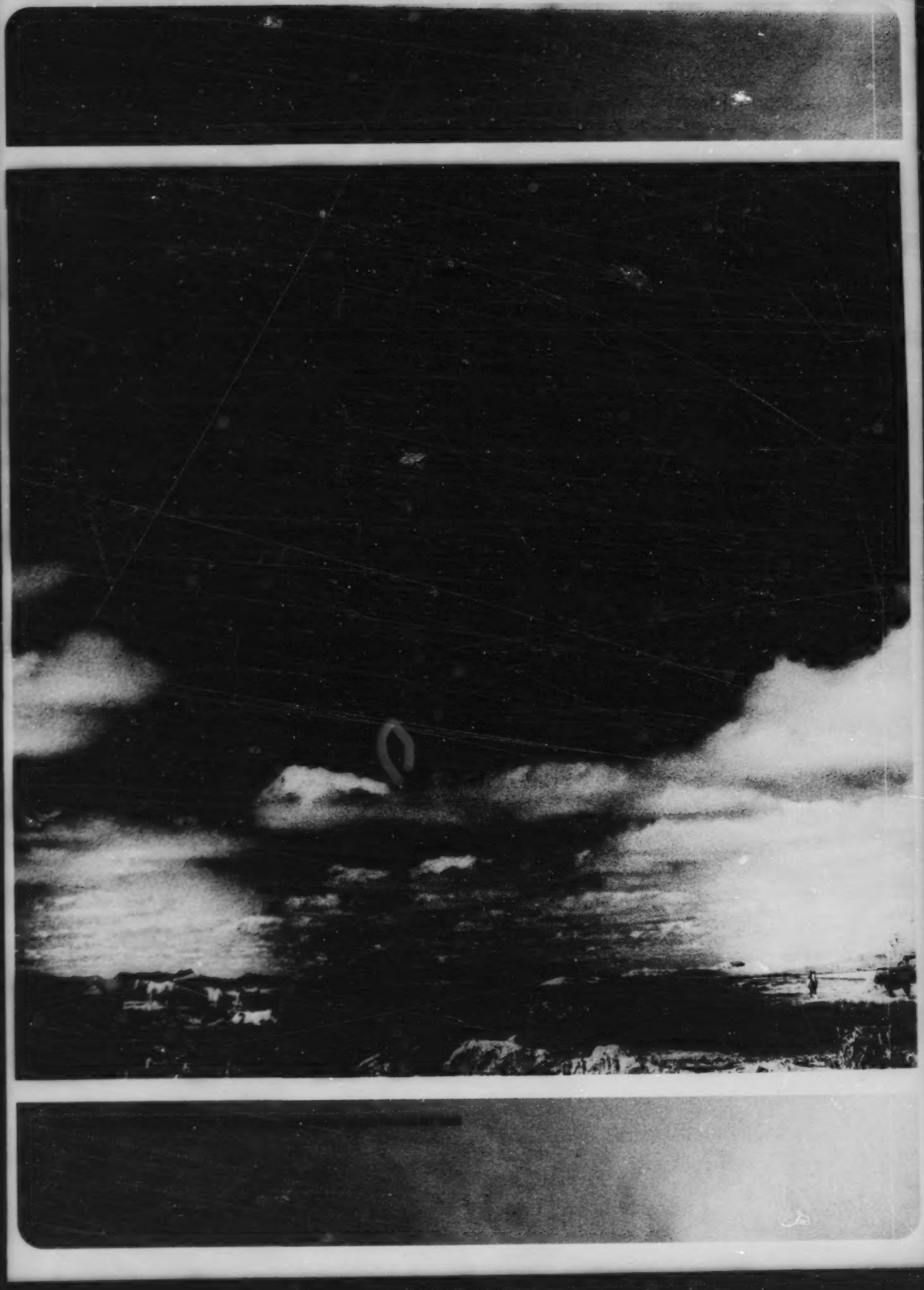
Art Bank

The highlight promotional event of the year was a 30th anniversary Mardi Gras party at the Art Bank's 36,000-square foot converted warehouse in Ottawa's east end. *The Ottawa Citizen* reported that "in fine Art Bank fashion organizers pulled off another stellar party." Over 600 guests, including ambassadors, politicians, public servants, artists, current and potential clients attended. The event was to thank the Bank's clients and artists for 30 years of strong support and commitment, as well as to seek out new clients.

The crowning public event of the year was the Toronto exhibit *Artists from Ontario: The Canada Council Art Bank Collection in the Lieutenant Governor's Suite at Queen's Park.* This prestige showcase underlined the maturity and quality of the Art Bank collection, with works by artists such as Michael Snow, Tony Urquhart, Ronald Bloore, Rita Letendre, Murray Favro and Shelley Niro. In elegant gilt-edged surroundings, the works demonstrated the diversity and strength of the largest collection of Canadian contemporary art in the world. Over 10,000 people were expected to visit the exhibit during tours of the Legislative Building.

2002 marks the 30th year of Art Bank efforts to bring exceptional Canadian artworks to the attention of the Canadian public.

Above: *Tweeling*, 1996, by Janieta Eyre, silver gelatin photograph, selenium toned, from *Incarnation* series. Canada Council Art Bank (Photo: courtesy Christopher Cutts Gallery)

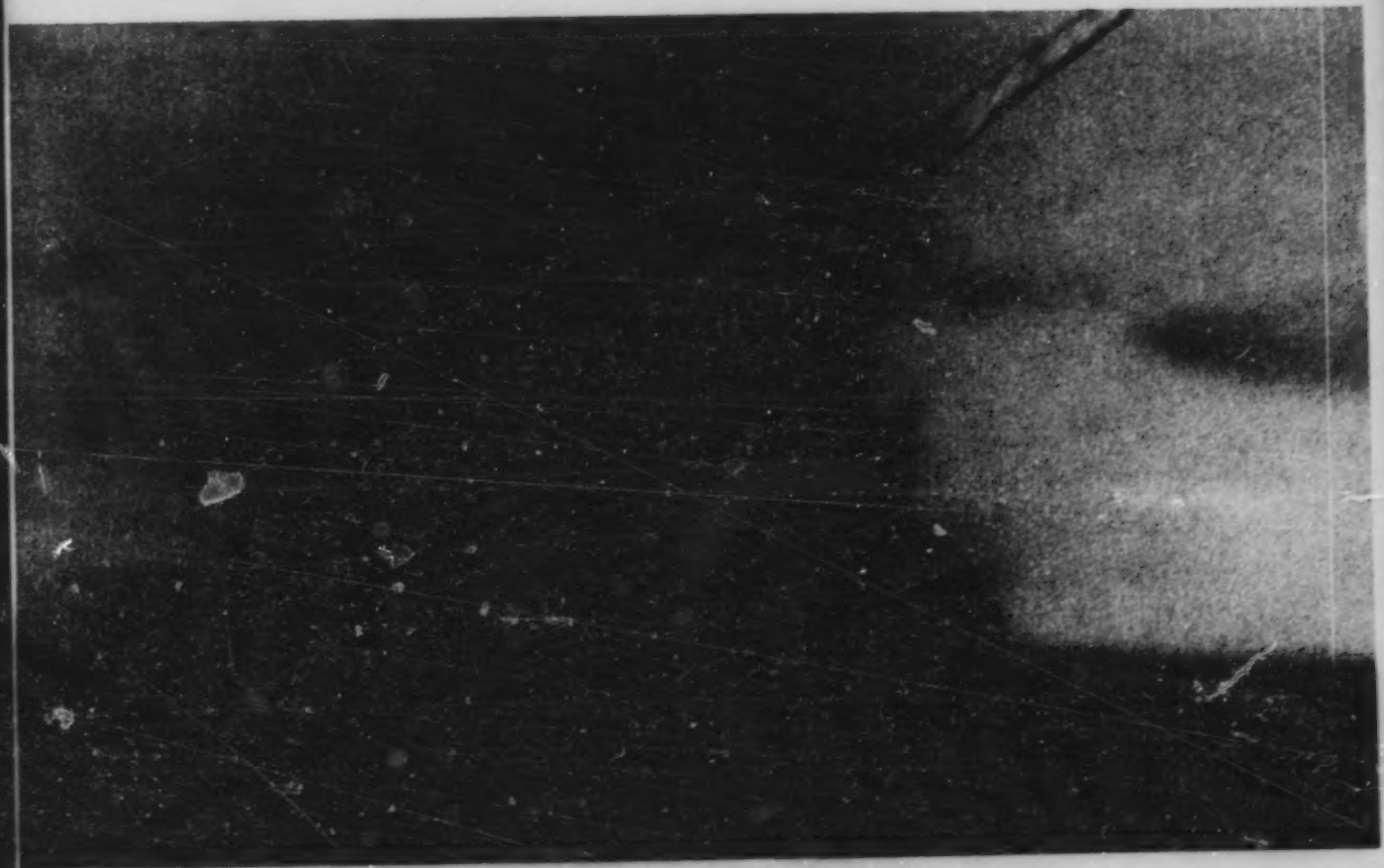


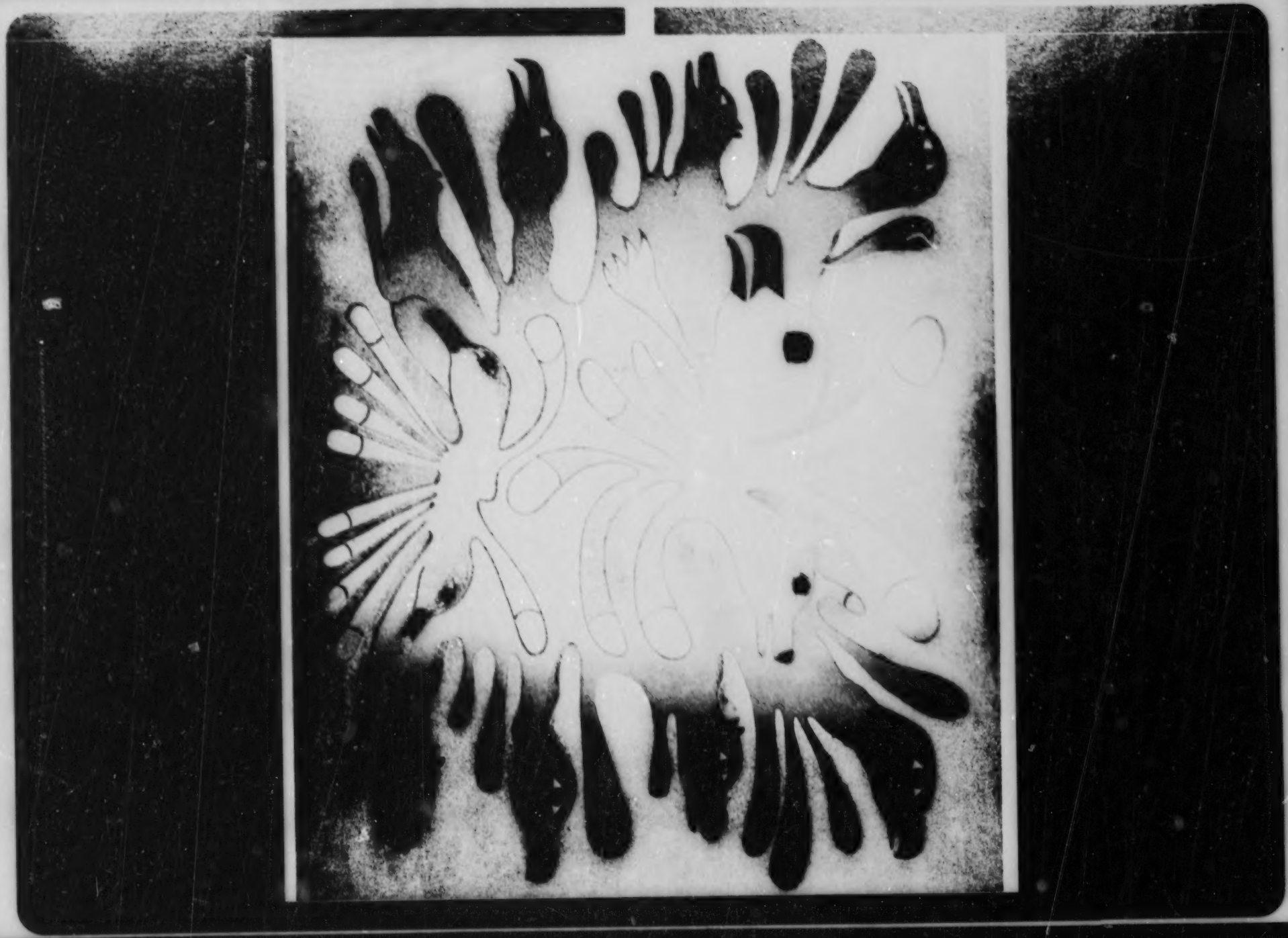
Focus: *Atanarjuat*

Atanarjuat has been running away with prizes and praise ever since winning the Caméra d'Or for best first feature at last year's Cannes Film Festival. The Inuktitut-language tragedy went on to take six Genie Awards, including best picture, best director (Zacharias Kunuk), best screenplay (the late Paul Apak Angilirq) and best editing (Kunuk, Norman Cohn and Marie-Christine Sarda). Margaret Atwood called the film a "knockout." An English critic said: "If Homer had been given a video camera, this is what he would have done". The film, which has surpassed $1 million in Canadian cinemas, will be featured along with other productions of Igloolik Isuma at the Documenta 11 global contemporary art exhibition in summer 2002 in Kassel, Germany. *Atanarjuat (The Fast Runner)* received support from the Council's media arts program as well as its Millennium Arts Fund.

This page: Natar Ungalaaq as Atanarjuat (photo: MH Cousineau). Opposite page (clockwise from upper left): Lucie Tulugarjuk as Puja and Madeline Ivalu as Panikpak, in *Atanarjuat* (photo: MH Cousineau); Peter-Henry Arnatsiaq as Oki, in *Atanarjuat* (photo: Viviane Delisle); scriptwriter Paul Apak and director Zacharias Kunuk (photo: MH Cousineau); still from *Saputi (Fish Traps)*, 1993; Sylvia Ivalu as Atuat and Bernice Ivalu as Kumaglak, in *Atanarjuat* (photo: MH Cousineau); Pauloosie Qulitalik, still from *Quaggiq* (Gathering Place), 1989 (photo: Norman Cohn). All images © Igloolik Isuma Productions.

"If Homer had been given a video camera, this is what he would have done"





PLR a "major contributor to the achievements of our writers"

The Public Lending Right Commission distributed $9,883,043 to 13,209 writers, translators and illustrators in February 2002. These payments, meant to compensate authors for free public access to their books in libraries, were for 90,878 titles held in Canada's public and university libraries. The amount paid out this year increased by $1 million over last year, due to the injection of new cultural funding announced by the Prime Minister in May 2001.

With the immense change and disruption in the bookstore and publishing sectors of Canada's book industry, more and more authors are recognizing the value of the Public Lending Right program. Knowing that the presence of their books in libraries will provide them with some financial compensation, however modest (the average PLR payment is $727 this year), authors report that PLR payments are an increasingly important part of their income.

Among the comments made to the Commission by authors this year: "I can think of no other body in Canada which has so encouraged and vitalized those who strive for a career in writing." And: "the work that the PLRC does to strengthen and support the literature of this country is a major contribution to the excellence and achievements of our writers." And simply: "Thanks heaps for the PLRC cheque. It makes such a difference!"

The Public Lending Right Commission tracks the holdings in 23 major urban public and university libraries each year to determine the amounts of payments. This year, the total number of 'hits' (number of times all titles were found in these libraries) was 282,686. To determine the base rate of pay for each title, the Commission divides the total amount of money available by the number of hits, giving a 'hit rate' of $35.75. This rate is then applied across the total author population according to percentage share claims in each of the 90,878 eligible titles. These share claims may vary from 10% for sole-authored titles to 5% for minor contributions.

A maximum payment of $3,675 was made to 414 authors, who earned 16% of the total amount paid. Were no such ceiling in place, these authors alone would earn close to one-third of the total PLR budget. The purpose of the ceiling is to provide larger average payments for a broader author group.

In May 2001, the federal government began an evaluation of the Public Lending Right Commission to determine the effectiveness of the program in meeting its objectives and the efficiency of the program's administration. It will examine the impact on authors, eligibility criteria, delivery mechanisms and administrative structure. The evaluation was a recommendation of the Commons Committee on Canadian Heritage, which was seeking to improve this important source of income for authors, translators and illustrators. The evaluation is to be completed in August 2002. The Public Lending Right Commission's own internal evaluation is available on its web site (www.plr-dpp.ca).

A total of 16 countries now have Public Lending Right programs. Canada's was established in 1986.

Above: André Roy, Chair of the Public Lending Right Commission (2000-2002). (Photo: Richard-Max Tremblay)

UNESCO goes to school

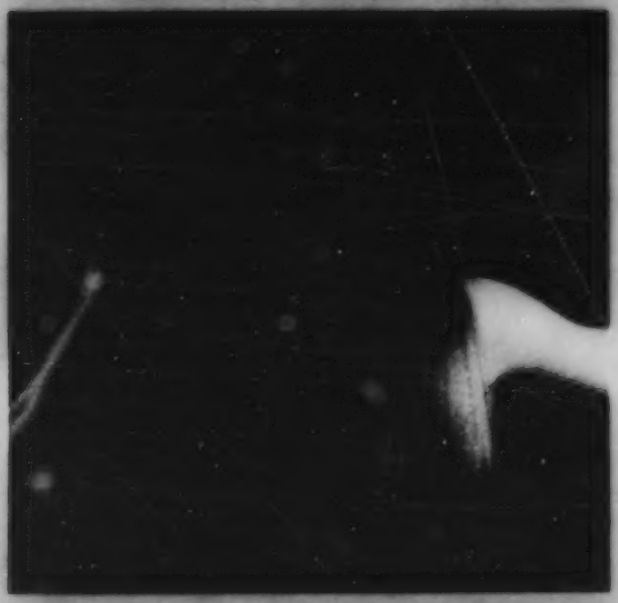
In 2001, the Canadian Commission for UNESCO (a division of the Canada Council for the Arts) began a pilot project for the establishment of UNESCO Associated Schools in Canada. The network of Associated Schools (ASP) comprises over 7,000 schools in 171 countries, including elementary and secondary schools, and even some preschools. Associated schools incorporate UNESCO's ideals in their curriculum, organized around one or more of four main themes: world concerns and the role of the United Nations, human rights, intercultural learning and environmental studies. The schools undertake educational projects based on one of these themes for a minimum of two years.

The establishment of an Associated Schools Network in Canada will enable the Canadian Commission for UNESCO to actively engage youth in its work, make them more aware of world issues and Canada's role in them, and make UNESCO and the Commission better known throughout Canada.

The 13th Quadrennial and Statutory Regional Conference of the 50 National Commissions for UNESCO of the Europe Region was hosted by the Canadian Commission in Montreal from July 4 - 8, 2001. The theme of the meeting was "Creating a Knowledge Society in the Information Age: The Role of National Commissions" and addressed the role of National Commissions with respect to UNESCO's Medium-Term Strategy and Programme and Budget for 2002-2003.

Representatives of 43 National Commissions from Europe attended the meeting. In addition, through funds donated by several National Commissions (including the Canadian Commission), observers from Bangladesh, British Virgin Islands, Comores, Cuba, Ethiopia, Egypt, Haiti, Mali, Saint Kitts and Nevis, and Uzbekistan were also able to attend. The World Bank, the Centre québécois du PEN International, the International Council of Monuments and Sites, the World Federation for UNESCO Clubs and the American Friends for the Universality of UNESCO, among others, sent observers.

Topics for discussion included inter-agency cooperation in the Europe region, cooperation among National Commissions, cultural diversity and linguistic pluralism in a knowledge society, and the evolving role of National Commissions in the implementation of UNESCO's programmes. A copy of the Final Report is available on the Commission's website at www.unesco.ca.



Focus: Denise Djokic

Halifax cellist Denise Djokic is almost two years into a three-year loan of a "Bonjour" Stradivari cello from the Canada Council's Musical Instrument Bank. The 21-year-old Djokic has been putting the Strad to good use. In February, she played a short Bach selection at the prestigious Grammy Awards as an introduction to the musical group Train. In May, she released her first CD for Sony to positive reviews: it features works by Benjamin Britten and Samuel Barber (with accompaniment by pianist David Jalbert, winner of the Council's Sylva Gelber Foundation Award for 2001). The Stradivarius, created by Antonio Stradivari in 1696, is valued at $4 million U.S.

(Photos: Lori Newdick, courtesy of Jane Corkin Gallery, Toronto)

In its 45th year, the Canada Council raises a glass to its long-time partners, the Stratford Festival, the Théâtre du Nouveau Monde and the National Ballet of Canada, all of whom are celebrating their 50th anniversaries.

Above: William Hutt as the King of France in the Stratford Festival production of All's Well That Ends Well, by William Shakespeare. (Photo: Gabor Jurkó)

The Canada Council at 45: then and now...

In 1951, the Massey-Lévesque Commission on the arts reported that Canada had 10 "Grade A" art galleries, nine other regular exhibition centres and nine more "painting and sketch groups which hold exhibitions as or when they can". In music, there were "only four orchestras equipped to present ... symphonic music." A mere 82 works of English-language fiction, non-fiction, poetry and drama were published in Canada in 1947, and Canada's professional dance community consisted of just 15 ballet companies in 1950. The Canada Council funded four professional theatre companies in 1957, its founding year.

Forty-five years later, the Canada Council supports 79 public art galleries and 76 artist-run centres. There are 12,400 professional painters, sculptors or other visual artists in Canada. A total of 397 professional theatre companies and companies were funded last year, 68 geared to young audiences. The Council supported 44 orchestras, 55 new music organizations and 23 companies producing professional opera or musical theatre. It also funded 164 dance organizations. Today, 14,000 Canadian books are published each year, including more than 1,500 literary titles. This year, the Council provided grants to 109 film and video artists.

Most of Canada's best-known artists and arts organizations have received Council funding. Among the first organiztions to receive support in 1957 were the National Ballet of Canada, Les Grand Ballets Canadiens, the Stratford Festival, the Théâtre du Nouveau Monde, and the Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary and Vancouver symphony orchestras - all of which the Council continues to support today. Council support has played a role in the careers of countless individual artists: writers Margaret Atwood, Michel Tremblay and Michael Ondaatje; musicians Angela Hewitt, Ben Heppner and Louis Lortie; dancers Evelyn Hart and Marie Chouinard; multimedia artists Janet Cardiff and David Rokeby; and filmmakers Atom Egoyan, Denis Villeneuve and Zacharias Kunuk.

The achievements of Canada's artists are a testament to the vision of Vincent Massey and Georges-Henri Lévesque, to the men and women who have led the Council over the years, and to the support of all Canadians for public funding of the arts.

Father Georges-Henri Lévesque, Canada Council Chair Brooke Claxton and Vincent Massey entering the Parliament Buildings in 1957 for the inaugural meeting of the Canada Council
(Photo: National Archives)

The Council Guide to Key Arts Indicators

22.5 billion
economic impact ($) of arts and culture (1996-97)

640,726
people employed in arts and culture

2.8 billion
federal cultural spending ($) - $92 per capita (1999-2000)

4%
Canada Council's share of federal culture spending

152 million
Canada Council's parliamentary appropriation ($)

$3.58
cost of the Canada Council per Canadian

125 million
Canada Council grants and prizes ($) to artists and arts organizations

47%
increase in Council funding between 1991 and 2001

101 million
Canada Council grants ($) to arts organizations

60%
increase in funding for arts organizations in 6 years

22.9 million
Canada Council grants ($) to artists

1,969
number of arts organizations funded

2,304
number of artists who received Council grants

85%
increase in number of artists funded in 6 years

71%

proportion of artists' grants that are $10,000 or less

42%

growth in applications from artists in 6 years

38%

proportion of artists funded who were first-time recipients (1999-2000)

120,000

number of artists in Canada (an increase of 33% in 10 years)

825

communities in which artists and arts organizations received Canada Council funding in the last three years

727

average Public Lending Right payment ($) given to 13,269 authors, illustrators and translators (maximum was $3,675)

4.2 & 9.8 million

support ($) to Aboriginal and culturally diverse artists and arts organizations (all programs)

12,633

average employment income ($) of a visual artist (1996)

Note: unless otherwise indicated, Canada Council figures are for the 2001-02 fiscal year.

Source of general cultural statistics: Canadian Culture in Perspective: A Statistical Overview, 2000 Ed., Statistics Canada; Government Expenditures on Culture, 1999-2000, Statistics Canada.

Financial Report

Financial Overview 52

Management's Responsibility for Financial Reporting 55

Auditor's Report 56

Financial Statements 57

Financial Overview

Highlights

THE COUNCIL'S PARLIAMENTARY APPROPRIATION OF $151.8 MILLION REFLECTED AN INCREASE OF $24.4 MILLION OVER THE PRECEDING YEAR. THIS ENABLED THE COUNCIL TO AWARD GRANTS AND PUBLIC LENDING RIGHT PAYMENTS OF $34.5 MILLION TO INDIVIDUALS AND $102.7 MILLION TO ARTS ORGANIZATIONS, AN OVER-ALL INCREASE OF 16.9% OVER THE PREVIOUS YEAR. [1]

THE COUNCIL DERIVES INCOME FROM THE INVESTMENT OF ENDOWMENTS, BEQUESTS AND DONATIONS. IT HAD A NET INVESTMENT LOSS OF $114,000 IN 2001-2002. THIS WAS A DECREASE FROM THE PREVIOUS YEAR DUE TO THE CONTINUED VOLATILITY IN GLOBAL MARKETS AND THE REALIGNMENT OF THE COUNCIL'S INVESTMENT IN THE WORLD INDEX FUND. THE NET INVESTMENT LOSS WAS THE MAJOR FACTOR IN COUNCIL'S $6.9 MILLION DEFICIT FOR THE YEAR, AS EXPECTED INVESTMENT INCOME WAS $16.4 MILLION.

THE CANADA COUNCIL ART BANK GENERATED NET REVENUE OF $272,000, ONCE AGAIN SURPASSING THE BREAK-EVEN OBJECTIVE, AND ALLOWING THE ART BANK TO CONTINUE TO PURCHASE NEW ARTWORK FOR ITS RENTAL OPERATIONS.

1. *Includes the Killam Program and special funds.*

INVESTMENTS [2]

The market value of the portfolio was $274.6 million at March 31, 2002. This was $4.0 million less than the cost value. The global capital markets continued to remain volatile throughout the year and produced negative returns. In order to reflect changes to the world index, the Council realigned its investment in the World Index Fund. As a result, capital losses of $8.6 million were recognized. These were offset by stronger performance on the part of our investment managers when compared to the established objectives for the portfolio (see table below).

	Council and other endowments		Killam endowments	
	1 YR	5 YRS	1 YR	5 YRS
Total fund return	2.2%	7.5%	2.3%	6.0%
Total fund objective	-1.8%	7.9%	-1.9%	5.6%

Given Council did not attain the established investment income objectives, a transfer of $13 million from the Endowment fund-appropriated surplus to Surplus-unrestricted was required, and a $3.6 million transfer from private endowments to deferred contributions was required to maintain the operational needs of the Special funds.

GRANT EXPENDITURES

The Council awarded over 6,300 grants to artists and arts organizations and made public lending right payments to 13,269 authors (the latter totalling $9.7 million). Disbursements and awards totalled $137.2 million.

The number of artists and arts organizations funded continued to rise. Over 2,300 artists were supported (up 9.5% over the previous year and 85% since 1997-1998). Almost 2,000 arts organizations were supported (up 9.4% over the previous year and 60% since 1997-1998).

Since 1997-98 applications from artists have increased 42%, and in the last decade the number of artists in Canada has increased 33%. Funding for culturally diverse and Aboriginal artists and arts organizations approximated $9.8 million and $4.2 million respectively.

PARLIAMENTARY APPROPRIATION

The Council received an increase to its parliamentary appropriation in 2001-2002. Not all of the appropriation was spent during the year due to the timing of its receipt. As a result, the sum of $11.3 million will be available as grants and services in future years. The unspent portion was invested in Council's short-term fund and explains the increase in the cash and short-term investments.

The Council also has a deferred parliamentary appropriation at year-end. This amount is also receivable from Parliament at the end of the year, and pertains to two programs that will be expensed in 2002-03 and 2003-04.

ART BANK

The Art Bank was able to acquire new artworks for its rental operations totalling $250,000. A second year of net revenues that surpassed the break-even objective as well as the proceeds of a repurchase program have given the Art Bank a $654,000 budget to purchase new works as at March 31, 2002.

ADMINISTRATION

Administration expenses were $955,000 under budget and $41,000 higher than the previous year. The allocation to administration from the new funding was kept at a minimum and represented only 2.7% of the new funds received in 2001-2002.

2 The Investment Committee consists of John W. Crow (Chair), Jean-Louis Roux, Chairman, Canada Council for the Arts, François Colbert, Vice-Chairman, Canada Council for the Arts, John Matthews, consultant, J. William E. Mingo, Partner, Stewart McKelvy Sterling Scales, Nancy Orr-Gaucher, President, Groupe Dynamix, Michel Théroux, President, Jas. A. Ogilvy Inc. and Tania Willumsen, consultant. The Audit and Finance Committee consists of François Colbert (Chair) and fellow board members Jean-Louis Roux, Richard Laferrière, Nalini Stewart and Jeannita Thériault.

Management's Responsibility for Financial Reporting

The accompanying financial statements of the Canada Council for the Arts and all the information in this Annual Report are the responsibility of Management and have been approved by the Council.

The financial statements have been prepared by Management in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. When alternative accounting methods exist, Management has chosen those it deems most appropriate in the circumstances. Financial statements are not precise since they include certain amounts based on estimates and judgements. Management has determined such amounts on a reasonable basis in order to ensure that the financial statements are presented fairly, in all material respects. Management has prepared the financial information presented elsewhere in the Annual Report and has ensured that it is consistent with that in the financial statements.

The Canada Council for the Arts maintains systems of internal accounting and administrative controls of high quality, consistent with reasonable cost. Such systems are designed to provide reasonable assurance that the financial information is relevant, reliable and accurate and that the organization's assets are appropriately accounted for and adequately safeguarded.

The Council is responsible for ensuring that Management fulfills its responsibilities for financial reporting and is ultimately responsible for reviewing and approving the financial statements. The Council carries out this responsibility principally through its Audit and Finance Committee.

The Audit and Finance Committee is appointed by the Council and its members are Council members. The Committee meets periodically with Management, as well as the external auditor, to discuss internal controls over the financial reporting process, auditing matters and financial reporting issues, to satisfy itself that each party is properly discharging its responsibilities and to review the Annual Report, the financial statements and the external auditor's report. The Committee reports its findings to Council for consideration when approving the financial statements.

The independent auditor, the Auditor General of Canada, is responsible for auditing the transactions and financial statements of the Canada Council for the Arts, and for issuing her report thereon.

Director

Secretary-Treasurer

May 24, 2002

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Canada Council for the Arts
and the Minister of Canadian Heritage

I have audited the balance sheet of the Canada Council for the Arts as at March 31, 2002 and the statements of operations, changes in equity and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Council's management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

56 In my opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Council as at March 31, 2002 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Richard Flageole, FCA
Assistant Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 24, 2002

Balance Sheet as at March 31, 2002 - Canada Council for the Arts

	(in thousands of dollars) 2002	2001
ASSETS		
Current Assets		
Cash and short-term deposits (Note 3)	$ 13,555	$ 5,330
Accrued investment income	1,369	1,499
Accounts receivable	5,943	2,586
Deferred charges	718	761
	21,585	10,176
Investments (Note 4)	278,597	292,884
Works of art and musical instruments (Note 5)	19,216	19,023
Other capital assets (Note 6)	3,557	4,227
Total Assets	$ 322,955	$ 326,310
LIABILITIES		
Current Liabilities		
Grants payable	$ 24,242	$ 19,286
Accounts payable and accrued liabilities	5,239	1,750
	29,481	21,036
Employee severance benefits (Note 7)	1,139	976
Deferred credits	1,760	2,239
Deferred parliamentary appropriations	2,511	-
Deferred contributions (Note 8)	1,531	4,711
Total Liabilities	36,422	28,962
PRIVATE ENDOWMENTS (Note 9)	76,702	80,710
EQUITY		
Endowment		
Original contribution	50,000	50,000
Appropriated surplus	123,070	136,070
	173,070	186,070
Surplus		
Invested in works of art and musical instruments	19,216	19,023
Unrestricted	17,545	11,545
	36,761	30,568
Total Equity	209,831	216,638
Total Liabilities, Private Endowments and Equity	322,955	326,310

On behalf of the Council:

(See accompanying notes to the financial statements)

Chair

Vice-Chair

Statement of Operations for the year ended March 31, 2002 – Canada Council for the Arts

(in thousands of dollars)

	2002	2001
REVENUE		
Net investment (loss) income (Note 10)	$ (114)	$ 24,433
Net Art Bank revenue (Note 11)	272	189
Other	1,599	1,791
Total Revenue	1,757	26,413
EXPENSES		
Programs		
Grants (Schedule 1)	137,206	117,357
Administration (Schedule 2)	7,477	7,672
Services	2,388	2,272
	147,071	127,301
Canadian Commission for UNESCO (Note 11)	1,839	1,520
General administration (Schedule 2)	11,562	11,326
Total Expenses	160,472	140,147
Net cost of operations before parliamentary appropriation	158,715	113,734
Parliamentary appropriation	151,776	127,431
(Deficit) surplus for the year	$ (6,939)	$ 13,697

(See accompanying notes to the financial statements)

Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2002 – Canada Council for the Arts

(in thousands of dollars)

	2002	2001
ENDOWMENT		
Original contribution	$ 50,000	$ 50,000
Appropriated surplus		
Balance at beginning of the year	136,070	126,770
Appropriated (to) from unrestricted surplus during the year	(13,000)	9,300
Balance at end of the year	123,070	136,070
Balance of Endowment at end of the year	$ 173,070	$ 186,070
SURPLUS		
Invested in works of art and musical instruments		
Balance at beginning of year	$ 19,023	$ 19,056
Net additions during the year	132	(33)
Appropriated from unrestricted surplus during the year	61	-
Balance at end of the year	19,216	19,023
Unrestricted		
Balance at beginning of the year	11,545	7,148
(Deficit) surplus for the year	(6,939)	13,697
Appropriated from (to) endowment during the year	13,000	(9,300)
Appropriated to surplus invested in works of art and musical instruments during the year	(61)	-
Balance at end of the year	17,545	11,545
Balance of surplus at end of the year	$ 36,761	$ 30,568

(See accompanying notes to the financial statements)

Statement of Cash Flows for the year ended March 31, 2002 – Canada Council for the Arts

(in thousands of dollars)

	2002	2001
OPERATING ACTIVITIES		
(Deficit) surplus for the year	$ (6,939)	$ 13,697
Items not affecting cash		
Amortization - other capital assets	1,470	1,299
Amortization - other capital assets - Art Bank	115	113
	(5,354)	15,109
Change in non-cash operating assets and liabilities	4,276	(2,942)
Cash (used by) provided by operating activities	(1,078)	12,167
FINANCING ACTIVITIES		
Endowment contributions received	96	1,282
INVESTING ACTIVITIES		
Transferred (from) to private endowments	(4,104)	7,774
Net decrease (increase) in investments	14,287	(24,811)
Acquisition of other capital assets	(994)	(738)
Proceeds from sale of other capital assets	18	(2)
Cash used in (provided by) investing activities	9,207	(17,777)
Increase (decrease) in cash and short-term deposits	8,225	(4,328)
Cash and short-term deposits at beginning of the year	5,330	9,658
Cash and short-term deposits at end of the year	$ 13,555	$ 5,330

(See accompanying notes to the financial statements)

Notes to Financial Statements as at March 31, 2002 – Canada Council for the Arts

1. Authority, Operations and Objectives

The Canada Council for the Arts, established by the *Canada Council Act* in 1957 and subsequently amended in 2001 by Bill C-40 to the *Canada Council for the Arts Act*, is not an agent of Her Majesty and is deemed to be a registered charity for the purposes of the Income Tax Act. In accordance with section 85 of the *Financial Administration Act*, the Canada Council is exempt from Part X of this Act. The Canada Council for the Arts is a national organization whose objectives are to foster and promote the study, enjoyment and production of works in the arts. The Council has been assigned the functions and duties for the Canadian Commission for UNESCO.

The Council achieves its objectives through a grants program to professional Canadian artists and arts organizations. The Council incurs administration and services expenses in the delivery of programs. Program administration expenses are detailed in Schedule 2 and represent the direct costs of program delivery. Program services expenses mainly represent the costs associated with the adjudication of Council's grants. General administration costs represent the costs related to corporate management, communications, human resources, informatics, finance, accommodation and amortization. These costs are also detailed in Schedule 2.

The Canadian Commission for UNESCO advises the Government of Canada on its relations with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The Commission also fosters co-operation between Canadian organizations in civil society and UNESCO.

2. Significant Accounting Policies

The most significant accounting policies are:

(a) Measurement uncertainty

The preparation of financial statements in accordance with Canadian generally accepted accounting principles requires the Council to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses for the year. Employee-related liabilities and the estimated useful lives of capital assets are the most significant items where estimates are used. Actual results could differ from those estimated.

(b) Investments and investment income

Investments are recorded at cost and are written down to market value when the loss in value is considered to be other than a temporary decline.

Investment income represents realized gains and losses on disposal of investments as well as dividends and interest earned on pooled funds. Realized gains and losses on investments sold during the year represent the difference between sale proceeds and cost, less related costs of disposition.

(c) Other capital assets and works of art and musical instruments

Equipment and leasehold improvements are recorded at cost and amortized over their estimated useful lives using the straight-line method, as follows:

Office equipment	5 years
Leasehold improvements	term of the lease

Purchased works of art and musical instruments are capitalized at cost. Donated works of art and musical instruments are recorded at their appraised value. No amortization is recorded on these assets.

(d) Employee future benefits

i) Severance benefits

Employees are entitled to severance benefits, as provided for under conditions of employment and the collective agreement. The cost of these benefits is accrued as the employees render the services necessary to earn them. Management determined the accrued benefit obligation using a method based upon assumptions and estimates. These benefits represent the only employment obligation of the Council that entails settlement by future payment.

ii) Pension benefits

Employees participate in the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The Council's contribution to the plan reflects the full cost of the employer contributions. The amount is currently based on a multiple of the employee's required contributions, and may change over time depending on the experience of the Plan. These contributions represent the total pension obligations of the Council and are charged to operations on a current basis. The Council currently is not required to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account.

(e) Endowment - appropriated surplus

In years when net investment income exceeds the operational requirements of Council, an amount up to the excess amount is appropriated to the appropriated surplus of the endowment account from the balance of the unrestricted surplus. In years when net investment income does not meet the operational requirements of Council, an amount up to the shortfall is appropriated from the appropriated surplus to the unrestricted surplus.

(f) Parliamentary appropriation

Parliamentary appropriation is recognized as revenue in the year for which it is approved by Parliament. Parliamentary appropriations intended for future years received from Parliament before the end of the year are recorded as deferred parliamentary appropriations.

(g) Contributions

The Canada Council for the Arts follows the deferred contribution method of accounting for contributions.

Annual contributions are recognized as revenue in the year received or in the year the funds are committed to the Canada Council for the Arts if the amount can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.

Unrestricted net interest and dividends, unrestricted net realized capital gains or losses, Art Bank rental fees and other revenues are recorded as revenue in the year they are earned. Externally restricted investment income is recorded as deferred contributions and is recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred.

Endowment contributions are recognized as direct increases to private endowments.

Contributions received in a form other than cash are recorded at their fair value at the date they are received by the Canada Council for the Arts.

(h) Grants

Grants are recorded as an expense in the year for which they are approved by Council. Cancelled grants and refunds of grants approved in previous years are shown as revenue.

3. Cash and Short-Term Deposits

The Canada Council for the Arts invests temporary surplus cash in a short-term pooled fund managed by Lancaster Investment Counsel. All instruments held in the pooled fund are rated R1(low) or A(low) or better by a recognized bond rating agency. Except for federal and federally guaranteed instruments, no more than 10% of the short-term portfolio is invested with one issuer.

The net book value of short-term deposits as at March 31, 2002 and March 31, 2001 approximated the market value.

4. Investments

	2002		2001	
	Cost	Market Value	Cost	Market Value
Canada Council and Other Endowments	(in thousands of dollars)			
Pooled funds	$ 209,728	$ 208,895	$ 219,005	$ 210,894
Equities	-	-	942	862
Bonds	-	-	793	916
Mortgages	6	6	8	8
	209,734	208,901	220,748	212,680
Killam Endowments				
Pooled Funds	68,863	65,691	72,136	66,339
Total investments	$ 278,597	$ 274,592	$ 292,884	$ 279,019

The long term objectives of the Canada Council and Other Endowments and the Killam Endowment are to generate long term real returns to supplement the costs of administering the various programs, while maintaining the purchasing power of the endowed capital. In order to achieve these objectives, the Council invests in units of the following pooled funds: 46.7% in the global Templeton Master Trust - Series 2, 21.2% in the Barclays US Equity Index B Fund, 14.0% in the Barclays EAFE Float Adjusted Equity Index B Fund, 17.3% in the Barclays Universe Bond Fund and 0.8% in the Barclays TSX 300 Equity Index Fund.

The Council manages its exposure to foreign exchange risk through the use of derivative financial instruments. The Council's investment policies and goals limit the use of derivatives to currency forward and futures contracts whose use is restricted to reducing risk as part of a hedging strategy. The Council does not use derivatives for speculative purposes.

The market value is based on the quoted market price as at March 31, 2002.

5. Works of Art and Musical Instruments

The Canada Council for the Arts Art Bank has the largest number of contemporary Canadian works of art in Canada. It includes about 17,700 paintings, sculptures, drawings, photographs and prints by over 2,700 artists. The Canada Council for the Arts Art Bank rents the art works to interested parties and presently has about 6,500 works on rental to federal government departments and agencies, associations, hospitals, schools, municipalities and private corporations.

The Canada Council for the Arts created the Musical Instrument Bank in 1985 and it presently owns a fine cello bow and four quality musical instruments. In addition, the Council manages five instruments on loan from an anonymous donor until 2003.

6. Other Capital Assets

	2002			2001
	Cost	Accumulated amortization	Net Book Value	Net Book Value
	(in thousands of dollars)			
Office equipment	$ 5,408	$ 3,396	$ 2,012	$ 2,232
Leasehold improvements	5,944	4,399	1,545	1,995
	$ 11,352	$ 7,795	$ 3,557	$ 4,227

7. Employee Future Benefits

i) Severance benefits

The Council provides severance benefits to its employees. This benefit plan is not pre-funded and thus has no assets, resulting in a plan deficit equal to the accrued benefit obligation. Information about the plan is as follows:

	2002	2001
	(in thousands of dollars)	
Accrued benefit obligation, beginning of year	$ 976	$ 881
Expense for the year	183	146
Benefits paid during the year	(20)	(51)
Accrued benefit obligation, end of year	$ 1,139	$ 976

ii) Pension benefits

During the year, the Public Service Superannuation Plan required the Council to contribute to the Plan at a rate of 2.14 times the employees' contribution (2001 - 2.14 times). Contributions to the Public Service Superannuation Plan during the year were $1,216,000 (2001 - $1,031,000).

8. Deferred Contributions

Deferred contributions represent unspent externally restricted net income on endowments and contributions received by way of bequest and donations that have been restricted for specific purposes. In addition, deferred contributions include other sources of revenue that have been restricted for specific purposes. The funds of the endowments are included with the Canada Council for the Arts' investment portfolio and a proportionate share for each endowment is calculated based upon the market value of the investment portfolio at the time the endowment was received. The additions include net investment income or loss (interest, dividends and net capital gains or losses) calculated annually as the proportionate share of each endowment plus any other sources of revenue. Use of funds is equal to the grants and administration expenses incurred in order to meet the specific purpose for each endowment.

Deferred Contributions (in thousands of dollars)				
Balance at beginning of year	Additions	Use of funds	Transferred from private endowments	Balance at end of year
$ 4,711	$ (1,557)	$ 5,264	$ 3,641	$ 1,531

9. Private Endowments

Private endowments consist of restricted donations received by the Council. The endowment principal is required to be maintained intact. The investment income generated from endowments must be used in accordance with the various purposes established by the donors. Also, the Council may transfer to or from private endowments a portion of the income earned on these donations once the operational needs of the Council have been met.

Changes in private endowments are as follows:

	2002	2001
	(in thousands of dollars)	
Balance, beginning of year	$ 80,710	$ 71,654
Add donations received during the year		
Walter Carsen Prize	-	1,100
York Wilson Endowment Award	-	182
Bernard Diamant Scholarship Fund	96	-
	96	1,282
(Deduct) Add		
Deferred contributions transferred (from) to private endowments	(3,641)	7,774
Other	(463)	-
	(4,104)	7,774
Balance at end of year	$ 76,702	$ 80,710

10. Net Investment (Loss) Income

	2002	2001
	(in thousands of dollars)	
Net (losses) gains on disposal of investments	$ (12,678)	$ 23,002
Dividends	4,106	5,893
Interest	3,825	4,807
Transferred from (to) deferred contributions	6,066	(7,567)
Investment portfolio management costs	(1,433)	(1,702)
	$ (114)	$ 24,433

11. Net Art Bank Revenue (Costs) and Canadian Commission for UNESCO

	2002	2001
	(in thousands of dollars)	
Net Art Bank Revenue		
Rental revenue	$ 1,592	$ 1,460
Other income	197	383
Administration	(1,402)	(1,287)
Amortization	(115)	(113)
Net Art Bank revenue before deferred revenue adjustment	272	443
Deferred revenue adjustment	-	(254)
Net Art Bank revenue	$ 272	$ 189

In the previous year, the Art Bank developed a contract management system that resulted in a one-time adjustment to deferred revenue and net Art Bank revenue.

	2002	2001
	(in thousands of dollars)	
Canadian Commission for UNESCO		
Program	$ 1,001	$ 661
Program - contributions received	(341)	(138)
Administration	1,179	997
	$ 1,839	$ 1,520

Program expenses mainly represent the costs associated with the Commission's activities at international meetings related to education, science and culture. Administration expenses represent the direct costs of delivering the Commission's programs.

12. Commitments

(a) Payments of grants extending into future years are subject to the provision of funds by Parliament. Future year grants approved prior to March 31, 2002 are payable as follows:

	(in thousands of dollars)
2003	$ 68,127
2004	46,871
2005	13,348

(b) The Council is party to long-term leases with respect to rental accommodation. The net minimum annual rental is as follows:

	(in thousands of dollars)
2003	$ 3,452
2004	2,165
2005	362
2006	362
2007	362
2008 -2010	875

For the year ended March 31, 2002, the annual rentals have been reduced by $3,619,000 (2001 - $3,402,000) as a result of sub-leases with Public Works and Government Services Canada and The Encon Group. The Council's current lease expires in October 2003. Council has exercised its option to lease space at its current location for a further ten years. At March 31, 2002, the terms and conditions of the new lease agreement had not been finalized.

13. Related Party Transactions

The Council is related to all Government of Canada departments, agencies and Crown corporations. The Council incurred expenses for the work and services provided by other government departments and agencies. These transactions were conducted in the normal course of operations, under the same terms and conditions that applied to outside parties.

14. Comparative Figures

Certain of the 2001 figures have been reclassified to conform to the presentation adopted in 2002.

Schedule 1
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Schedule of Grant Expenses by Section for the year ended March 31, 2002

(in thousands of dollars)

Arts Programs	2002	2001
Music	$ 26,629	$ 21,044
Theatre	23,799	20,714
Writing and Publishing	20,276	19,225
Visual Arts	18,027	15,625
Dance	14,883	12,923
Media Arts	12,416	9,968
Public Lending Right Commission	9,707	8,653
Cultural Diversity	1,777	458
Interarts	1,744	1,409
Outreach	1,201	610
Other	2,888	3,166
Killam Program		
Killam Research Fellowships	2,559	2,542
Killam Prizes	500	300
Other Prizes and Awards		
Japan-Canada Fund	190	250
Commission Internationale du Théâtre Francophone	106	88
Molson Prizes	100	-
Victor Martyn Lynch-Staunton Awards	86	100
John G. Diefenbaker Award	75	75
Coburn Fellowship	60	20
Jean A. Chalmers Fund for the Crafts	50	46
Walter Carsen Prize	50	-
Other prizes and awards < $50,000	83	141
	$ 137,206	$ 117,357

Schedule 2
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Schedule of Administration Expenses for the year ended March 31, 2002

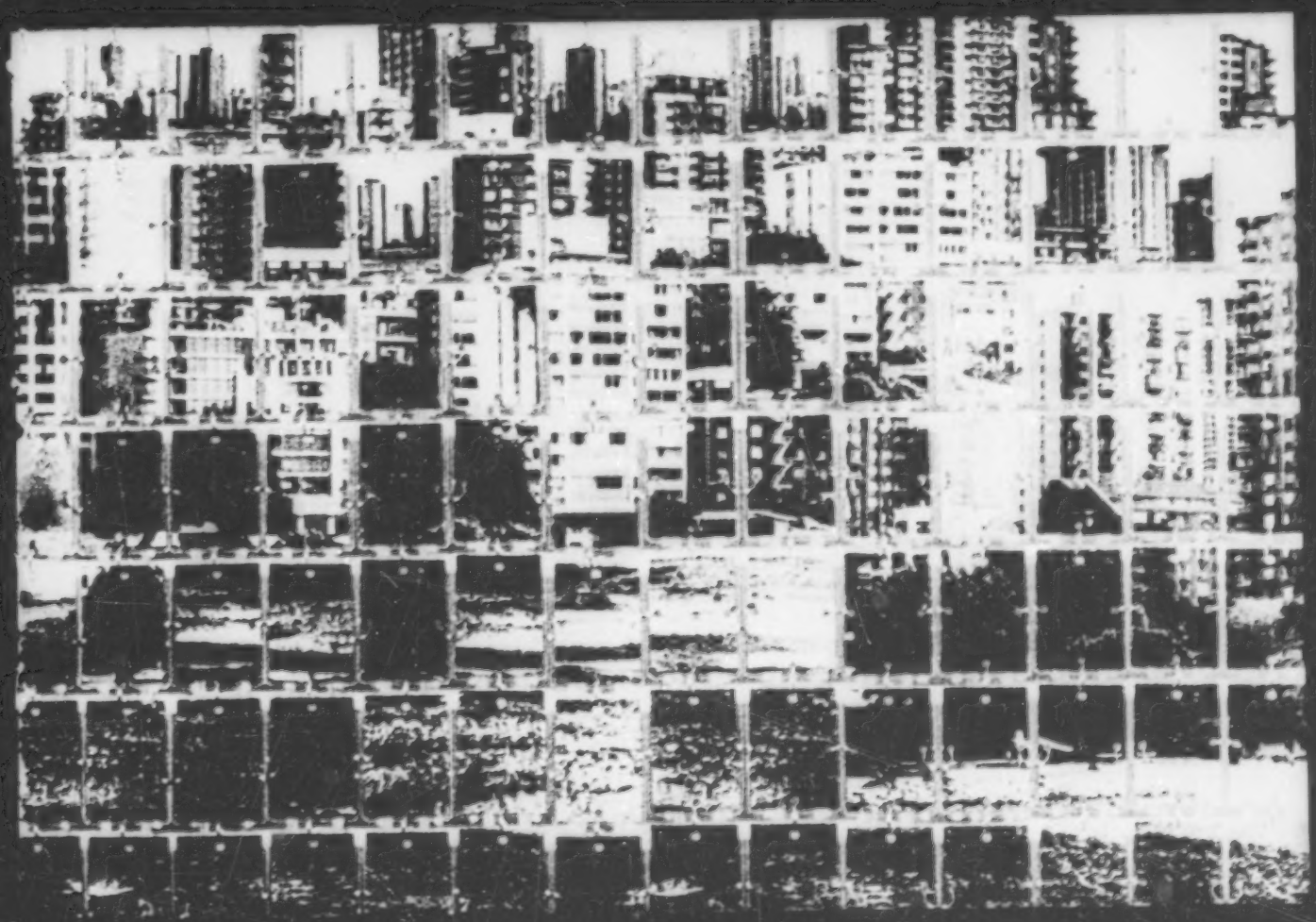
(in thousands of dollars)

	2002			2001
	Program	General Administration	Total	Total
Salaries	$ 5,005	$ 3,417	$ 8,422	$ 7,714
Employee benefits	1,296	1,116	2,412	2,116
Office accommodation	55	2,528	2,583	3,049
Amortization	-	1,470	1,470	1,299
Professional and special services	394	998	1,392	1,559
Printing, publications and duplicating	38	817	855	1,034
Staff travel	478	224	702	693
Communications	141	271	412	462
Meeting expenses including members' honoraria	66	257	323	598
Office expenses and equipment	3	263	266	231
Information management	-	182	182	214
Miscellaneous	1	19	20	29
	$ 7,477	$ 11,562	$ 19,039	$ 18,998

Rapport annuel

2001-2002

Conseil des Arts du Canada



Page couverture : *Watching the Waves at English Bay* (détail), 2001, d'Alex Abdilla, photographie en couleurs (couverture à rabat [carte de hockey]), anneaux métalliques, 41,3 × 31,4 cm. Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada. (Photo : Kate MacIntosh)

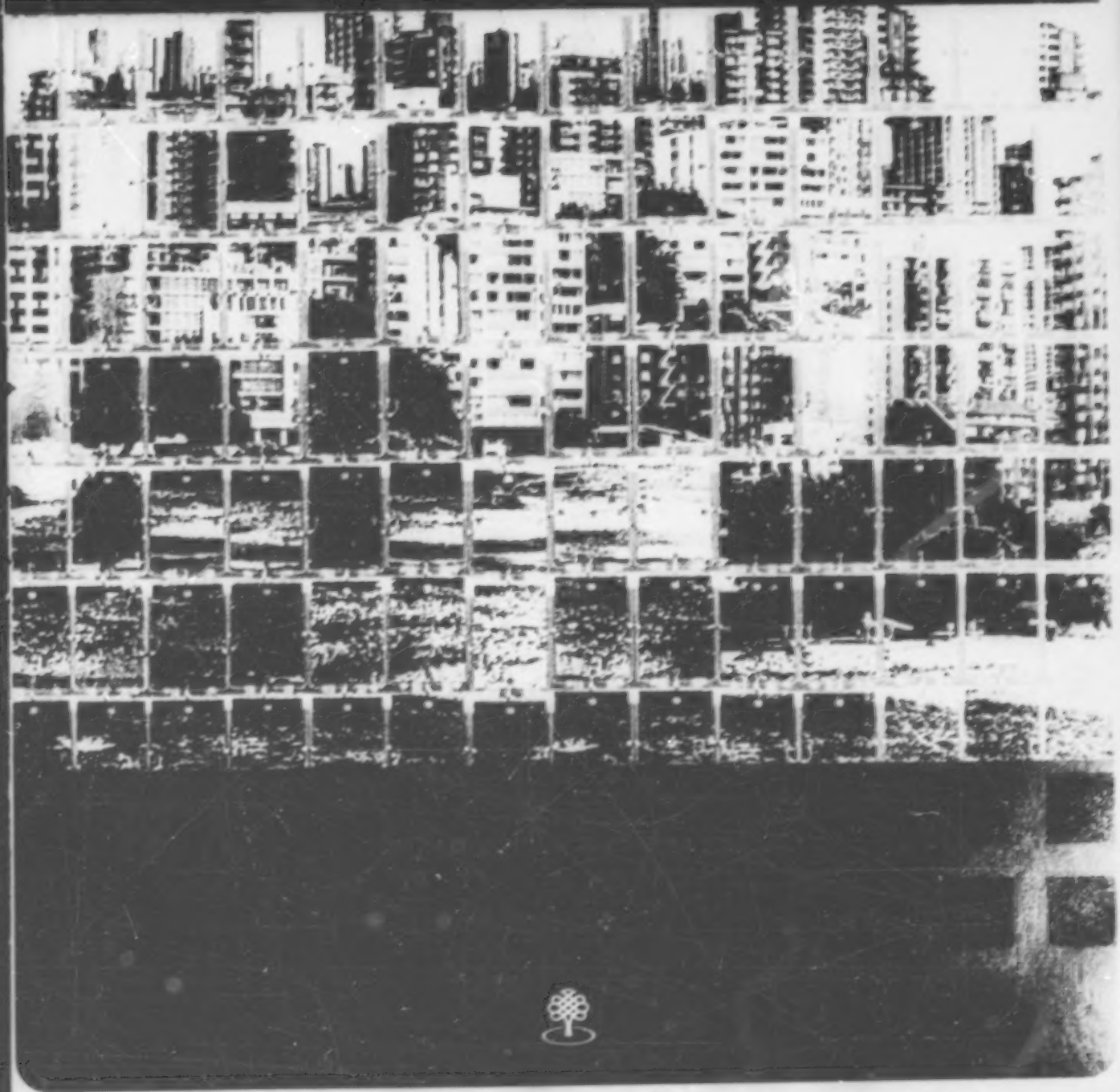
Canada

Imprimé au Canada

Rapport annuel

2001-2002

Conseil des Arts du Canada



Conseil des Arts du Canada

Rôle. Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national autonome, qui a été créé en 1957 par une loi du Parlement. En vertu de la *Loi sur le Conseil des Arts du Canada*, le Conseil a pour rôle de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art ». Pour s'acquitter de ce mandat, il offre aux artistes et aux organismes artistiques professionnels canadiens une gamme étendue de subventions et de services en danse, en interdisciplinarité et en performance, en arts médiatiques, en musique, en théâtre, en arts visuels et en lettres et édition. Le Conseil administre en outre le Programme Killam de prix et de bourses de recherche, les Prix littéraires du Gouverneur général et les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. La Commission canadienne pour l'UNESCO et la Commission du droit de prêt public sont également placées sous son égide.

Structure. Le conseil d'administration, composé de 11 membres et présidé par Jean-Louis Roux, supervise les activités du Conseil. Shirley L. Thomson est la directrice du Conseil. Le président et le directeur du Conseil sont tous deux nommés par le Gouvernement. Le Conseil des Arts du Canada et son personnel comptent beaucoup sur les avis et la collaboration des artistes et des professionnels des arts, de toutes les régions du pays. Le Conseil collabore aussi étroitement avec les organismes et les ministères culturels fédéraux et provinciaux.

Fonds. Le Conseil des Arts du Canada rend compte de son activité au Parlement par l'entremise du ministre du Patrimoine canadien. Aux crédits parlementaires que le Conseil reçoit annuellement s'ajoutent les revenus de dotations, de dons et de legs. Le Conseil est aussi appelé à témoigner de temps à autre devant divers comités parlementaires, notamment devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur le patrimoine canadien. Ses comptes sont vérifiés par le vérificateur général du Canada et font partie du rapport annuel qu'il soumet au Parlement.

En 2000-2001, le Conseil a accordé 6 300 subventions aux artistes et aux organismes artistiques et a versé plus de 13 269 paiements aux écrivains par l'intermédiaire de la Commission du droit de prêt public. Les subventions, les paiements et les prix octroyés totalisent 137 millions de dollars.

Conseil des Arts du Canada **Canada Council for the Arts**

Conseil des Arts du Canada
350, rue Albert, C.P. 1047
Ottawa (Ontario) K1P 5V8
1 800 263-5588 ou (613) 566-4414
www.conseildesarts.ca

Membres du conseil d'administration et de la direction

Président
Jean-Louis Roux, Québec

Vice-président
François Colbert, Québec

Membres du conseil d'administration

Dean Brinton, Nouvelle-Écosse

Riki Turofsky, Ontario

Richard Laferrière, Québec

Suzanne Rochon Burnett, Ontario

Nalini Stewart, Ontario

Jeannita Thériault, Nouveau-Brunswick

David Y.H. Lui, Colombie-Britannique

David Thauberger, Saskatchewan

Craig Dowhaniuk, Ontario

Directrice
Shirley L. Thomson

Direction

Mark Watters, secrétaire-trésorier de la Division de l'administration

Micheline Lesage, directrice de la Division des arts

Keith Kelly, directeur des Affaires publiques, de la recherche et des communications

David A. Walden, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO

Carol Bream, directrice des Prix et dotations

Victoria Henry, directrice de la Banque d'œuvres d'art

John Goldsmith, directeur adjoint des Affaires publiques, de la recherche et des communications

Division des arts

Michelle Chawla-Ghadban, chef des Services aux arts

André Courchesne, chef du Service du théâtre

Russell Kelley, chef du Service de la musique

François Lachapelle, chef du Service des arts visuels

Gordon Platt, chef du Service des lettres et de l'édition

David Poole, chef du Service des arts médiatiques

Anne Valois, chef du Service de la danse

Sharon Fernandez, coordonnatrice du Bureau de l'équité

Louise Profeit-LaBlanc, coordonnatrice du Secrétariat des arts autochtones

Claude Schryer, coordonnateur du Bureau Inter-arts

Division de l'administration

Luc Charlebois, chef de la Planification financière

Lise Dugal, chef du Service des ressources humaines

Gwen Hoover, secrétaire générale de la Commission du droit de prêt public

Daniel Plouffe, chef des Services de gestion de l'information

William Stevenson, chef des Services financiers et administratifs

Table des matières

Rapport du président : Renouveau et continuité 6

Rapport de la directrice : D'une même et solide étoffe culturelle 10

Programmes des arts 14

Prix et dotations 32

Banque d'œuvres d'art 36

Commission du droit de prêt public 43

Commission canadienne pour l'UNESCO 44

Le Conseil des Arts du Canada : d'hier à aujourd'hui 46

Aperçu des principaux indicateurs artistiques du Conseil 48

Rapport financier 51

On peut aussi consulter le *Rapport annuel 2001-2002 du Conseil des Arts du Canada* et prendre connaissance de renseignements supplémentaires au sujet des subventions, des services et des prix sur le site web du Conseil, au www.conseildesarts.ca/conseil/rapportsannuels.

Le président du Conseil des Arts Canada Jean-Louis Roux (à droite) en compagnie du chorégraphe et directeur artistique Brian Macdonald (au centre), tout premier lauréat du Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène. Ils sont accompagnés (de gauche à droite) de Veronica Tennant, ancienne danseuse du Ballet national du Canada, du philanthrope Walter Carsen et d'Annette av Paul, conjointe de Brian Macdonald.
(Photo : S. Sacco / La Presse canadienne-CP)

Renouveau et continuité

Le 31 mai dernier, je terminais ma quatrième année dans l'exercice de mes fonctions de président du Conseil des Arts du Canada et, peu auparavant, j'apprenais que mon mandat était prolongé d'un an. Je quitterai donc définitivement mon poste en 2003, après l'avoir occupé pendant 5 ans. Ces 60 mois auront filé à une vitesse vertigineuse, mais m'auront suffi pour me rendre compte, d'une part, de l'importance essentielle du conseil d'administration du Conseil des Arts du Canada et, d'autre part, du dévouement, de la conscience ainsi que de la passion exceptionnels dont font preuve ses membres. Durant leurs débats, l'exigence est de rigueur. Ce qui n'exclut pas une atmosphère humaine de détente et de cordialité.

Le conseil d'administration du Conseil des Arts du Canada définit les politiques générales de l'organisme pour lui permettre d'atteindre ses buts : soutenir et promouvoir la création, la production et la diffusion d'œuvres d'art, non seulement dans notre pays, mais également à l'extérieur de ses frontières. Il trace les grandes lignes de ses interventions auprès des artistes et des organismes artistiques. Le conseil d'administration se fait l'ambassadeur et le défenseur des arts et des artistes auprès de la population, en général, et plus particulièrement auprès du gouvernement, tout en veillant à ce que soit respectée son indépendance à l'égard de l'autorité politique et des élus du peuple (le fameux « principe d'autonomie »). En même temps, il se porte garant de l'équilibre subtil qui concilie cette indépendance avec le fait que le Conseil des Arts du Canada doive répondre de tous ses actes au Parlement par la voix du ministre du Patrimoine canadien : en l'occurrence, madame Sheila Copps.

Selon les termes de la loi, le mandat d'un membre du Conseil peut être d'une durée de trois ans (cinq ans dans le cas du président et du vice-président) et n'est renouvelable qu'une seule fois. Il est évident que, dans sa sagesse, le législateur a voulu, de cette façon, que l'organisme ne sombre ni dans la sclérose ni dans la routine. Le sang neuf assure une saine oxygénation. À une exception près, c'est ce qui explique qu'en une seule année, il y a eu ou qu'il y aura des remplacements dans le cas de 5 membres du conseil sur une totalité de 11, soit un roulement de 50%. Ce qui est considérable.

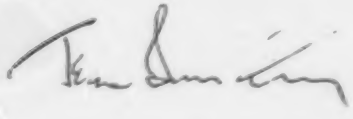
En avril 2001, le fauteuil de Max Wyman était dorénavant occupé par David Y. H. Lui, de Vancouver, en Colombie-Britannique. David Y.H. Lui est réputé, depuis plus de 30 ans, au sein de la communauté des arts de la scène au Canada, pour avoir présenté des milliers de concerts et de spectacles de danse et de théâtre avec des compagnies et des artistes de notoriété mondiale. Pour sa part, en novembre 2001, après sa nomination à la direction artistique du Grand Theatre de London, Susan Ferley démissionnait du Conseil d'administration du Conseil des Arts du Canada, considérant que les deux fonctions étaient trop accaparantes pour être remplies de front. Elle était remplacée par David Thauberger, de Regina, en Saskatchewan. Peintre et sculpteur, dont les œuvres ont été exposées tant au Canada qu'aux États-Unis, David Thauberger a remporté de nombreux prix. Puis, au début du mois de mai 2002, Craig Dowhaniuk, de Hamilton, en Ontario, était nommé pour succéder à Irving Zucker. Ayant déjà siégé au conseil d'administration de la Fondation Morgan-Firestone comme secrétaire-trésorier, Craig Dowhaniuk en est le directeur exécutif depuis 1991. Finalement, à l'automne 2002, ce sera au tour de Riki Turovsky, de Toronto, en Ontario, et de Dean Brinton, de Halifax, en Nouvelle-Écosse, de céder leur place à de nouveaux venus, avant que je ne sois moi-même remplacé.

Ces bouleversements pourraient nuire à la continuité de l'action du Conseil des Arts du Canada. Heureusement, depuis 1997, la direction, l'équipe du Conseil et le conseil d'administration se sont appliqués à la conception de 3 documents qui devraient les amener à éviter un tel écueil. Le premier document existait déjà, mais il a subi une complète révision : il s'agit du processus d'évaluation des demandes de subvention par les comités de pairs. Il assure la transparence du processus, de même que son objectivité et son équité, autant que faire se peut en matière de conduite humaine. Le deuxième document est le *Plan d'entreprise*, dont la directrice fait état dans son rapport.

Le troisième document est constitué du rapport final que le comité de la régie a récemment soumis au conseil d'administration. Ce comité a été créé en 1999. Y siégeaient Max Wyman, Riki Turofsky, François Colbert et moi-même, sous la présidence de Dean Brinton. Il avait pour mandat de déterminer les stratégies et les tactiques que le Conseil des Arts devait adopter pour accomplir sa mission et atteindre ses buts. On ne saurait exagérer l'importance d'une bonne régie pour un organisme comme le nôtre. Elle garantit la transparence et l'efficacité d'un organisme, de même qu'elle le rend à tout moment conscient de ses responsabilités envers les contribuables, les représentants du peuple et ses partenaires. La confiance que suscite l'organisme s'en trouve ainsi accrue. À l'interne, chacun des membres de l'équipe, connaissant exactement le rôle qui lui est imparti, travaille de façon cohérente et systématique, encadré dans une solide structure d'entreprise. Il peut à tout moment se référer au rapport du comité de la régie pour décider finalement de sa ligne de conduite et pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre dans telle ou telle circonstance. Ce « guide » doit pourtant éviter l'excès de rigidité et être compatible avec une grande facuité de souplesse et d'adaptabilité.

Voilà comment nous arriverons, même si le conseil d'administration sera pourvu de 5 nouveaux membres en plus d'un nouveau président après le 31 mai 2003, à éviter les ruptures dans la vie de notre organisme, pour le plus grand bien des artistes, des arts et de la population en général. J'ajouterai que cela est rendu possible grâce au travail acharné d'un personnel dont je ne saurais assez célébrer la compétence.

Le président,



Jean-Louis Roux, C.C.

Allison Saulnier-Smith dans la pièce *The Adventures of a Black Girl in Search of God*, écrite et mise en scène par Djanet Sears, production de la troupe Nightwood et du Canadian Theatre, 2002. (Photo : Cylla von Tiedemann)

La directrice du Conseil des Arts Shirley L. Thomson avec Stéphane Pratte et Annie Lebel, deux des trois membres du collectif d'architecture Atelier in situ, lauréat du Prix de Rome. D'une valeur de 34 000 $, ce prix permet aux gagnants de résider dans un studio-appartement à Rome et d'exercer leur art en toute autonomie. (Geneviève L'Heureux est l'autre membre d'Atelier in situ.) (Photo : P. Bernath / La Presse canadienne-PC)

D'une même et solide étoffe culturelle

En 2001, le Canada célébrait le 50e anniversaire de la publication du *Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, lettres et sciences au Canada*, également appelé Rapport Massey-Lévesque. D'avril 1949 à mai 1951, la Commission, adoptant une perspective d'une incroyable étendue, a examiné tous les aspects de la vie intellectuelle et artistique au Canada. L'épigraphe du ce rapport, qui fait depuis autorité, est tirée d'un ouvrage de saint Augustin - écrit en Afrique du Nord au début du Ve siècle - et intitulé *La Cité de Dieu* :

> *Un peuple est un groupement d'êtres raisonnables qui s'unissent pour jouir paisiblement ensemble de ce qu'ils aiment.*
> *En conséquence, si l'on veut connaître la qualité d'un peuple, il faut examiner ce qu'il aime.*

Afin de découvrir ce qu'aimaient les Canadiens, la Commission a examiné les domaines de la radio, de la télévision, du cinéma, de la presse et des périodiques. Elle s'est penchée sur les réalités des galeries, des musées, des bibliothèques, des archives, des sites et monuments historiques, des organismes fédéraux, des associations bénévoles et des universités. Elle a évalué la valeur des bourses en sciences et en arts, ainsi que les fonds alloués à la recherche scientifique. Elle a étudié les relations culturelles entre le Canada et d'autres pays. Enfin, elle a insisté sur la nécessité de créer « un Conseil canadien pour l'encouragement des arts, lettres, humanités et sciences sociales », une recommandation hautement significative pour les artistes du Canada.

En discutant de toutes ces questions et de leur importance sur notre vie nationale, les commissaires ont affirmé que « si nombreuses et variées qu'elles soient, [ces questions] n'en font pas moins partie d'un même tout ».

Au cours du demi-siècle qui a suivi la publication du Rapport, les recommandations de la Commission ont suscité et alimenté un développement et un épanouissement sans précédent de la vie intellectuelle et artistique au Canada. Vibrants témoignages de ces répercussions, le Festival de Stratford, le Théâtre du Nouveau Monde et le Ballet national du Canada, aujourd'hui florissants et en pleine maturité, fêtent également leur 50e anniversaire cette année.

Partout au pays, des milliers d'organisations artistiques - grandes et petites - se distinguent par leurs réalisations originales. Consciente de cette diversité, je garde pourtant toujours à l'esprit ce premier paragraphe du Rapport qui affirme: « elles n'en font pas moins partie d'un même tout ». La vitalité découle donc de l'unité, de notre aptitude à saisir comment les nombreux éléments de notre société complexe et diverse contribuent à former cette identité, à la fois indivisible et multiple, qui est la nôtre.

Je suis donc particulièrement heureuse de constater que plusieurs réalisations du Conseil des Arts en 2001-2002 expriment ce thème de l'unité.

Dans ses efforts en vue de promouvoir les arts, le Conseil jouit d'un soutien, toujours croissant, de la part d'entreprises et de particuliers. Je remercie tous nos partenaires de leurs généreuses contributions. À ce jour, plus de 60 prix importants sont financés par des dotations faites par des particuliers ou des entreprises. En outre, les entreprises commanditaires, dont la Banque de Montréal et la Banque Scotia, contribuent de façon importante à la présentation d'événements publics en l'honneur d'artistes exceptionnels. Ces partenariats sont l'une des clés du développement artistique.

Je tiens ici à souligner le rayonnement que donnent aux arts Leurs Excellences Adrienne Clarkson et John Ralston Saul, notamment par leur appui aux différents Prix du Gouverneur général et à tant d'autres événements.

Un ancien président du Conseil des sciences du Canada écrivait : « Nous devons reconnaître les racines communes de la créativité humaine et éviter la division artificielle entre les arts et notre culture. » Un peu dans cet esprit, le Conseil a lancé cette année l'Initiative Nouveaux Médias conjointement avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et a signé un protocole d'entente avec le Conseil national de recherches du Canada, qui a mené à la création des bourses de résidence pour les artistes de toutes les disciplines désireux de poursuivre leurs recherches dans tout le pays.

Devant la multiplication des relations entre les collectivités du monde entier, le Conseil a tenu une série de rencontres avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international afin de s'assurer que les ressources combinées mises en œuvre pour faire connaître la culture canadienne à l'étranger sont utilisées efficacement. Avec le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil a signé une entente visant à favoriser les arts au sein des minorités linguistiques du Canada. La Commission canadienne pour l'UNESCO a accru ses efforts de promotion en soutenant des initiatives éducatives et culturelles telles que la Journée mondiale de la poésie.

Le Conseil participe aussi activement à l'implantation de la Fédération internationale de conseils des arts et d'agences culturelles (FICAAC). Au cours de sa première année, la Fédération a approuvé un projet de constitution et une proposition de budget, obtenu l'adhésion d'environ 20 pays, lancé un site web en anglais, en français et en espagnol, lancé un bulletin électronique bimensuel et mis en place un service de ressources sur les politiques artistiques ainsi qu'un programme d'échange de futurs leaders (programme FLex).

Lorsqu'il a mis à jour son plan d'entreprise pour le prochain cycle de trois ans, le Conseil s'est notamment fixé les priorités suivantes :

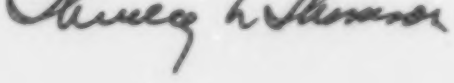
- célébrer les arts auprès d'un vaste public;
- assurer la diffusion des arts dans les régions rurales et éloignées du Canada;
- améliorer les infrastructures artistiques soutenant les diverses cultures;
- accroître les services offerts aux communautés artistiques autochtones;
- augmenter l'appui aux jeunes artistes et aux artistes de la relève;
- donner aux jeunes publics de nouvelles occasions d'expérimenter les arts.

Le Programme de collaboration entre les artistes et la communauté confère aux arts une présence accrue dans la vie de tous les jours. Il crée des liens entre les artistes et différents groupes sociaux, culturels et scolaires. Une étude menée récemment par le Writers' Trust of Canada et financée par le Conseil révèle une baisse du nombre de livres canadiens étudiés dans les écoles secondaires. Auprès des jeunes, ce programme prend donc toute sa valeur.

Au cours des 50 dernières années, les artistes canadiens, soutenus par une politique gouvernementale éclairée, ont produit une foule de créations exceptionnelles. Les succès de l'année dernière comprennent, encore une fois, plusieurs prix internationaux. Ainsi, la poétesse montréalaise Anne Carson a remporté, en Grande-Bretagne, le prix littéraire de poésie T.S.-Eliot pour son œuvre intitulée *The Beauty of the Husband*; l'auteur dramatique Robert Lepage a reçu, pour sa *Face cachée de la lune*, le London Evening Standard Award pour la « meilleure pièce de théâtre de l'année » et le London Critics' Circle Award pour la « meilleure mise en scène »; la compagnie théâtrale torontoise Da Da Kamera a remporté un Obie Award à New York; le violoniste James Ehnes a été nommé « jeune artiste de l'année » au festival de musique MIDEM, en France; Zacharias Kunuk a remporté la Caméra d'or à Cannes avec son long métrage, premier film inuit jamais réalisé; et, enfin, Janet Cardiff et George Bures Miller ont remporté un prix spécial du jury à la Biennale de Venise.

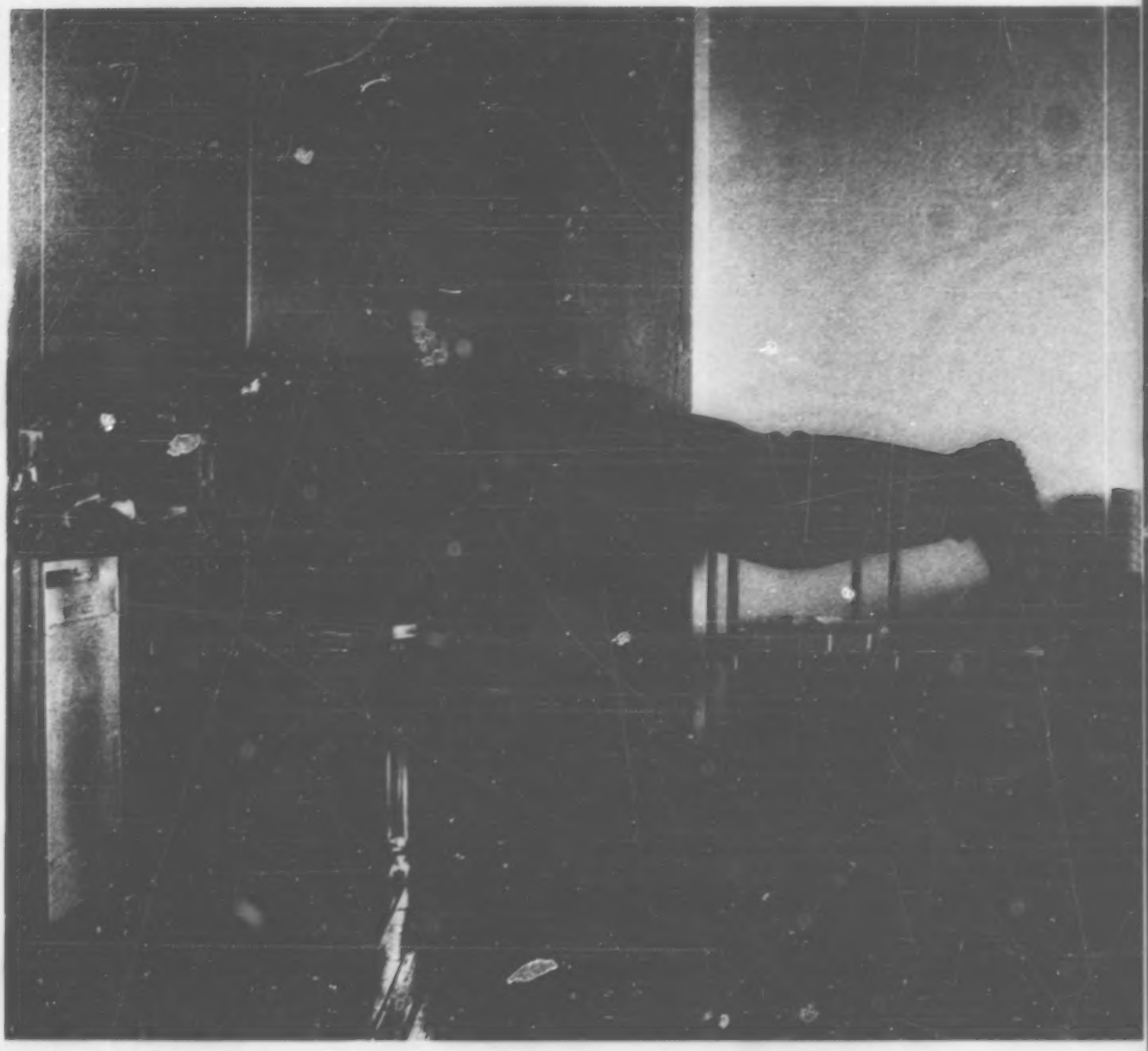
Notre succès ne se mesure pas au nombre des honneurs reçus : ceux-ci n'en sont que les signes. Des milliers d'artistes canadiens, certains célèbres, d'autres encore relativement peu connus, produisent de nouvelles œuvres exceptionnelles qui incarnent les mérites de notre nation, un trésor que nous devons partager et chérir.

La directrice,



Shirley L. Thomson, C.C.

Authoritative Knowledge et Une Grande Ligne de Colonisateurs, d'Entrepreneurs et de Monseigneurs (détail des installations), 2001, de C.J. Fleury. bureau et chaise de chêne brûlé, branches de mûrier, 50 bateaux de cire, gréés de semblants de tiares formés de fragments de carte
(Photo : Programme d'art public de la Ville d'Ottawa)



Lévitation, 2001, de Nicolas Baier. (Photo : Nicolas Baier)

Marchés mondiaux des arts visuels

L'accessibilité accrue aux marchés internationaux constitue une composante clé de l'appui aux arts visuels. La circulation d'une œuvre assure non seulement la promotion d'un artiste auprès d'un vaste public et de grandes galeries, mais elle permet aussi de déterminer la valeur marchande des œuvres d'art. Lorsque exposée aux yeux du monde, la richesse des arts visuels canadiens obtient sa juste rétribution et acquiert sa pleine valeur. Le développement artistique envisagé à l'échelle internationale renforce, auprès des artistes, des galeristes et des musées, les assises d'un soutien à la création artistique.

Pour 2001-2002, le Conseil des Arts du Canada a définitivement contribué aux activités internationales de nombreux artistes et organismes des arts visuels. Grâce au programme Subventions de voyage, 212 artistes ont participé à des événements internationaux, notamment en Europe et en Asie. Parmi ceux-ci, Jocelyne Alloucherie (du Québec) a exposé ses œuvres à l'ambassade canadienne à Tokyo; et Roy Arden (de la Colombie-Britannique), au Musée d'art contemporain de Barcelone. Douglas Cardinal (du Québec) a participé au symposium organisé par la Fondation Nadasky, à Budapest, en Hongrie; et Garry Neill Kennedy (de la Nouvelle-Écosse), à une conférence au Centre d'études culturelles et sociales Max-Weber, à Erfurt, en Allemagne. Enfin, Wanda Koop (du Manitoba) a pris part au festival Think Canada, exposition itinérante ayant parcouru Delhi, Chennai et Mumbai, aux Indes.

De plus, avec l'aide du programme Grandes expositions internationales, Stan Douglas et Jeff Wall (de la Colombie-Britannique) seront de la Documenta 11 en juin 2002, à Cassel, en Allemagne; Kim Adams (de l'Ontario), Stan Douglas et Rodney Graham (de la Colombie-Britannique), Georges B. Miller et Janet Cardiff (de l'Alberta), de la Biennale de Sydney, en Australie.

Huit candidats ont pu bénéficier d'un studio à Paris, grâce au Programme de résidences internationales : Jeannie Thib (de l'Ontario) y a mené une recherche sur les motifs décoratifs français; et Lani Maestro (de la Nouvelle-Écosse) y a poursuivi son travail de création. Ce nouveau programme de résidences (New York, Paris et Trinidad), qui a débuté en avril 2002, vise à solidifier l'appui à la diffusion internationale. Jamelie Hassan (de London, en Ontario), Sarindar Dhaliwal (de Toronto) et Rebecca Belmore (de Vancouver) ont déjà effectué des séjours de création au studio de Trinidad.

Les galeristes profitent aussi de ce souffle de promotion internationale avec le programme pilote Aide aux galeristes professionnels canadiens en art contemporain. Ainsi, la Susan Whitney Gallery, de Regina, a exposé les travaux d'une douzaine d'artistes de la Saskatchewan, tels Joe Fafard et Victor Cicansky, à la galerie Lyons Wier, à New York; et la Susan Hobbs Gallery, de Toronto, a présenté un peu plus d'une quinzaine d'artistes canadiens à la très sélecte foire d'art new yorkaise Armory Show.

ans titre, 1999, scène de la performance de Rachel Echenberg, presentee à la Foire artistique des jeunes de Bale, en Suisse. (Photo: Ralph Stoni)

Croissance multi/inter/trans/disciplinaire

Les chiffres de 1 500 000 $ – divisés sous forme de subventions de création, de diffusion et de voyage – et de plus de 150 artistes et organismes artistiques pourraient résumer les réalisations du Bureau Inter-arts du Conseil des Arts du Canada. Ses données traduiraient certes le nombre de réalisations novatrices qui ont reçu l'appui du Conseil, mais elles ne suffiraient pas à donner un aperçu des multiples formes d'expression qu'explorent, et souvent réinventent, les artistes.

À Montréal, Snell-Thouin Projects a créé *Les Os du chaman*, combinant ainsi danse, rituels et vidéo à une musique originale; à St. John's, à Terre-Neuve, Tara Bryan et Cheryl Pyne Dunn ont exploré les multiples facettes des communications avec *Okay, Call Me Back*; et, à Vancouver, Full Circle: First Nations Performance a allié la tradition autochtone du bâton de harangue à la forme spectaculaire du cabaret. À cette brève énumération pourraient s'ajouter les projets issus de nouvelles pratiques artistiques tel le *Ways of Looking* de Robin C. Pacific, de Toronto, création présentée au Musée des beaux-arts de l'Ontario et réalisée en étroite collaboration avec un groupe d'agents de sécurité; et le *Frai* d'Interaction Qui Ltée, de Chicoutimi, projet de réflexion sociale portant sur la désertion des régions au profit des grands centres.

Le Programme Inter-arts encourage la pluralité, la complexité, l'interaction et l'excellence des manifestations de l'interdisciplinarité, de la performance et des nouvelles pratiques artistiques. De plus, il cherche constamment à répondre aux besoins des diverses communautés culturelles et à appuyer les jeunes artistes prometteurs, parmi lesquels figure l'artiste de la performance Cheli Nighttraveller, de Saskatoon, et son spectacle *A Clown, a Trickster and a Halfbreed Performance Artist*, une recherche aux confluents des traditions clownesques occidentales et autochtones.

Le Programme de festivals multidisciplinaires contribue largement à la diffusion d'événements à caractère thématique, au développement de nouveaux et de jeunes publics - tant dans les centres urbains qu'en régions - et à la promotion de la diversité culturelle. Cette année, 23 organismes ont reçu une subvention pour leur festival, dont le London International Children's Festival, à London en Ontario, le Powell Street Festival, à Vancouver, le Black Artists Network of Nova Scotia, à Halifax, le Great Northern Arts Festival, à Inuvik, au Nunavut, et le Festival du monde arabe, à Montréal.

Le domaine de la performance connaît donc une créative croissance et possède désormais une riche histoire, comme l'illustre *Art Action, 1958-1998*, monumentale publication du centre en art actuel Le Lieu, qui témoigne des grands moments de la performance sous tous ses modes d'action et sur la scène mondiale.

Au cours de 2001-2002, le Bureau Inter-arts a poursuivi le dialogue à la base de tout appui efficace aux pratiques évolutives des arts et a entendu, avec plaisir, les excellentes réponses artistiques.

Regard sur *le torrent* de littérature canadienne

La popularité de la littérature canadienne à l'échelle internationale (Booker Prize remis à Margaret Atwood; IMPAC Dublin Literary Award décerné à Alistair McLeod; sélection de Nelly Arcan pour le Prix Femina et de Nancy Huston pour les Prix Femina et Goncourt, etc.) n'est qu'un des aspects de son succès à l'étranger. Les ventes à l'exportation d'ouvrages canadiens ont augmenté de 300 pour cent en 5 ans, et la demande pour des traductions d'ouvrages canadiens n'a jamais été aussi forte. L'année dernière, le Conseil a accordé près de 100 subventions totalisant 306 000 $ à des éditeurs pour la traduction d'ouvrages canadiens. Ce programme, dirigé conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, a été particulièrement populaire en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en République tchèque, en Allemagne et en Bulgarie. Le Bangladesh, le Brésil, la Chine, la Hongrie, le Japon, le Mexique et la Fédération de Russie figurent aussi parmi les pays participants qui laissent déferler chez eux le talent canadien.

La promotion de la littérature canadienne franchit le seuil des résidences et emprunte de nouvelles avenues

Le Conseil des Arts apporte son soutien à la littérature canadienne depuis fort longtemps. Les subventions accordées aux écrivains et aux éditeurs canadiens en représentent l'expression la plus tangible. L'appui du Conseil, qui va de la conception des œuvres à leur publication, englobe tout l'éventail des activités littéraires. Récemment, l'aide à la création littéraire s'est associée au Programme de résidence d'écrivains de la Berton House Writers Retreat, à Dawson City, au Yukon. Fondée en 1996, la résidence – maison d'enfance de l'écrivain canadien chevronné Pierre Berton – procure aux écrivains une occasion unique de se consacrer à l'écriture, et ce, dans un environnement septentrional d'une beauté incomparable. L'année dernière, le Conseil des Arts annonçait sa participation, pour les trois prochaines années, à ce programme.

La Berton House offre aux écrivains professionnels une résidence où ils peuvent s'adonner entièrement à l'écriture de romans, d'œuvres non romanesques, de pièces de théâtre, de poèmes ou de textes journalistiques. De plus, les écrivains prennent part à des lectures publiques à Whitehorse et à Dawson City. Russell Smith, Audrey Thomas, Suzanne Harnois et Steven Heighton comptent parmi les écrivains qui ont bénéficié de ce programme. Luanne Armstrong, de Vancouver, a déclaré : « Pendant des années, j'ai jonglé avec trois emplois : ma famille, l'écriture et tout autre travail me permettant de joindre les deux bouts... [Un beau jour], la Providence m'a octroyé trois mois de paix, de calme et de sécurité. » Selon Pierre Berton, trois fois lauréat des Prix littéraires du Gouverneur général, le Programme donne aux écrivains « le plus précieux des atouts : une période de temps pour travailler... sans interruption ».

Le Conseil des Arts verse non seulement d'importantes subventions de démarrage aux écrivains, mais participe également à la promotion de leurs œuvres tant auprès de nouveaux publics que de publics déjà établis. Au cours des dernières années, le Conseil des Arts a ainsi mis sur pied un certain nombre de programmes novateurs dans le but de faire connaître la littérature canadienne à un plus vaste public. Au nombre de ces programmes, le projet de poésie en mouvement, auquel participent 15 villes canadiennes, l'emporte en originalité. Élaboré en collaboration avec les commissions artistiques et les commissions de transport locales, ce projet de « publication » permet quotidiennement à des millions de voyageurs de lire de la poésie sur les panneaux publicitaires des réseaux de transport en commun. Toujours dans cet esprit de promotion, le Conseil des Arts, en partenariat avec la Société Radio-Canada et Air Canada, a également lancé un nouveau concours national destiné aux auteurs de nouvelles, de poèmes et de récits de voyage. Les textes primés sont diffusés sur les chaînes radiophoniques de la CBC et de Radio-Canada, et publiés dans la revue *enRoute* d'Air Canada. Cette initiative rejoint 1,3 million d'auditeurs et de lecteurs.

Ces nouveaux projets s'ajoutent, sur la scène canadienne, aux festivals du livre, aux salons du livre et aux autres événements littéraires auxquels le Conseil des Arts apporte son soutien, tels que la foire Word on the Street, la Semaine canadienne du livre pour enfants, et les festivals Aboriginal Words on Wheels, Idéâire (en Colombie-Britannique), Metropolis Bleu et Vancouver Island Children's Book Festival. De plus, le Conseil des Arts encourage annuellement quelque 4 000 lectures publiques dans plusieurs villes et villages au Canada.

Very Nervous System, 1986-1990, de David Rokeby, installation sonore interactive.

La créativité des arts médiatiques conjugue arts et sciences

Incontestablement dans le peloton des têtes artistiques canadiennes qui créent des œuvres remarquables dans le domaine des arts médiatiques, David Rokeby a reçu l'un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de 2002. Selon le jury de ces prix, David Rokeby « étudie la résonance et la complexité des liens entre la technologie et l'individu. Ses installations avant-gardistes regardent et écoutent, à l'affût des modalités d'interaction entre l'ordinateur et le corps humain. Les recherches de Rokeby [...] ont transporté les arts médiatiques sur des territoires inexplorés tout en les rendant accessibles à un plus vaste public ».

Le mot « interactivité » l'emporte en popularité, lorsqu'il s'agit de décrire les œuvres de Rokeby et de ses pairs. Les œuvres de ceux-ci incitent les visiteurs à dépasser le stade d'observateur et à participer activement à leurs expositions. Dans l'installation *The Giver of Names* de Rokeby, l'ordinateur interprète les objets que les visiteurs déposent sur un socle placé devant une caméra vidéo; il les analyse et élabore un langage qui lui est propre. L'œuvre de David Rokeby s'offre à des applications en tous points novatrices. Le logiciel utilisé pour *Very Nervous System*, par exemple, sert non seulement à des musiciens et à des chorégraphes, mais aussi à des médecins pour leurs recherches sur le traitement de la maladie de Parkinson.

Du côté des nouveaux médias, l'artiste et inventeur de renommée internationale Luc Courchesne élabore, avec l'aide d'ingénieurs, une caméra vidéo numérique grand angle et un système de projection interactif. La danseuse, chorégraphe et artiste des nouveaux médias Thecla Schiphorst et la chorégraphe Susan Kozel ont conçu une installation interactive avec des sondes-vêtements biologiques créées en collaboration avec des ingénieurs et des experts en sciences sociales. Les « ordinateurs prêt-à-porter » sont la spécialité de Steve Mann, multiartiste et ingénieur, qui utilise ses inventions dans des performances en direct ou sur Internet.

Le Conseil des Arts du Canada se situe à l'avant-garde de la promotion des expériences dans le domaine des nouveaux médias. Ravi du succès des *Conférences du millénaire sur la créativité dans les arts et les sciences* - organisées avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et le Centre national des Arts en 2000 -, le Conseil des Arts s'est récemment lancé dans de nouvelles et intensives collaborations alliant arts et sciences

Le programme Artistes en résidence et recherche (ARTRE), mené en collaboration avec le CNRC, apporte son soutien à des artistes indépendants établis qui souhaitent entreprendre des recherches dans un établissement du CNRC. À l'automne 2002, deux subventions de recherche annuelles, d'une valeur de 75 000 $ chacune, seront octroyées. De plus, l'Initiative Nouveaux Médias, conduite en partenariat avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, s'adresse à des artistes des nouveaux médias, à des scientifiques et à des ingénieurs désireux de travailler de concert à la réalisation de projets dans les domaines des arts, des sciences ou du génie. Bref, le Conseil se trouve toujours là où se conjugue excellence et créativité.

Regard sur *BONES*

Faron Johns dans *BONES : An Aboriginal Dance Opera*, 2002. (Photo : Donald Lee / Banff Centre)

Le spectacle *BONES*, résultat de 4 années de travail et de quelque 500 heures de répétition, a réuni sur scène des chanteurs, danseurs et acteurs autochtones originaires de six pays répartis dans trois continents. L'opéra-danse autochtone s'articule sur un langage qui lui est propre et qui a été créé par Sadie Buck, couturière du spectacle. Ce récit dramatique de l'entente conclue entre la Terre mère et ses enfants prend forme au centre d'une structure haute de cinq mètres et faite d'ossements qui brillent, s'entrechoquent et deviennent l'esprit animé d'une grand-mère. Produit par le programme des arts autochtones du Banff Centre, le spectacle novateur a été présenté au Musée canadien des civilisations en juin 2002.

Échanges autochtones

Grâce aux nouveaux fonds que le Conseil a reçus du gouvernement fédéral en 2001, 800 000 $ additionnels sont désormais annuellement versés aux artistes et organismes autochtones. Autre bonne nouvelle, quatre nouveaux agents de programme autochtones se joindront à l'équipe du Conseil, dont l'un parlera l'inuktitut. Chaque discipline artistique bénéficiera ainsi du dynamisme et de l'expertise d'un agent autochtone. Toujours à l'écoute des artistes autochtones, le Secrétariat des arts autochtones administre le Programme de subventions des échanges coopératifs – nationaux et internationaux – entre artistes autochtones. À ce jour, ce programme a contribué au rayonnement des artistes autochtones, suscité des projets de collaboration et alimenté le dialogue sur l'innovation et la tradition.

Sur la scène internationale, d'uniques projets de collaboration ont pris forme : Tom Poulsen, un tisserand albertain, est devenu l'héritier de la technique de vannerie *Fire Bringer* de la communauté Blackfoot-Cherookee du nord de la Géorgie; Geneviève Louis, de Longue-Pointe-de-Mingan, au Québec, et Wari Zarate, du Pérou, ont travaillé au projet *Deux peuples, un tableau*, qui cherchait à favoriser l'expression artistique dans des contextes culturels nouveaux, et l'expérience devrait d'ailleurs se transformer en vidéo. Animé par ce même esprit qui unit les jeunes artistes à leurs aînés, l'actrice Tasha Faye Evans, de Vancouver, a pu réaliser un séjour à New York et compléter son premier spectacle solo de danse et de théâtre, *She Stands Still*, en compagnie de l'artiste de théâtre, féministe et humaniste Muriel Miguel. L'enthousiasme du public laisse présager que la jeune actrice a amorcé le début d'une brillante carrière de dramaturge.

La scène nationale rayonne de tous ses feux et s'ouvre elle aussi au monde. En septembre 2001, l'Institut culturel Avataq a présenté, à Puvirnituq, au Nunavik, la première rencontre mondiale de chanteurs de gorge, Kattajjatiit Katimanirjuangat, qui a réuni plus de 60 chanteurs de gorge de toutes les générations. Cet événement unique au Canada a permis aux artistes professionnels, issus de différentes traditions de chant de gorge, de développer et d'enrichir leur technique et d'explorer de nouvelles pratiques.

Les programmes d'échanges coopératifs jouent un rôle déterminant dans le développement et la transmission des cultures autochtones. Lors de sa résidence à l'atelier d'imprimerie de St. John's, à Terre-Neuve, à l'automne 2001, l'Ontarien Michael Robinson a conjugué son talent de graveur d'art à celui du Terre-Neuvien Jerry Evans pour mener un projet visant à raviver la mémoire et la culture du peuple Beothuk.

Tous les programmes du Conseil des Arts sont offerts aux artistes et organismes artistiques autochtones. Toutefois, afin de répondre aux besoins spécifiques de ces communautés et de s'adapter à leurs exigences particulières en matière de développement, certains programmes, au sein des différents services, s'adressent spécifiquement aux artistes et organismes autochtones.

Pierre Collin incarnant Harpagon dans L'Avare de Molière, une production du Théâtre du Nouveau Monde.
(Photo : Yves Renaud)

Omniprésence théâtrale

Au fil des quatre dernières décennies, la création des institutions, la croissance du jeune théâtre, la consolidation des activités et l'ouverture sur le monde ont façonné le paysage théâtral canadien. Afin de suivre le cours de cette évolution, le Conseil des Arts du Canada a continuellement envisagé des moyens de consolidation et de diffusion des activités théâtrales. Avec divers intervenants, le Conseil a élaboré des programmes toujours soucieux de soutenir efficacement la création et de contribuer au renforcement des infrastructures théâtrales.

Cette année, le Festival de Stratford et le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), deux grandes institutions de la scène canadienne, célèbrent leur 50e anniversaire. À cette occasion, Stratford s'ouvre à l'expérimentation et inaugure son studio-théâtre avec quatre œuvres canadiennes à l'affiche. De son côté, le TNM a souligné l'événement en débutant sa saison avec son spectacle inaugural, *L'Avare* de Molière, et en présentant, avec l'aide du Programme international de théâtre du Conseil, son spectacle *L'hiver de force*, adaptation du roman de Réjean Ducharme, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, à Paris. Lancé il y a seulement trois ans, ce programme a suscité une foule de projets de collaborations avec, entre autres, l'Australie, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Plus récemment, 10 directeurs artistiques de Vancouver, d'Edmonton, de Calgary, de Winnipeg, de Toronto, de Montréal, de Québec et de Darmouth ont assisté au Festival international de théâtre de Copenhague.

Toujours dans cet esprit de consolidation, un sondage, mené auprès d'organismes de théâtre autochtones en décembre 2001, a conclu à la nécessité d'accroître l'accès des jeunes compagnies aux programmes de théâtre et d'apporter, pour les compagnies mieux établies, une aide au développement professionnel des directeurs artistiques ou administratifs, ainsi qu'au développement des publics. Comme l'atteste le premier festival de lecture d'œuvres autochtones, organisé par le Crazy Horse Theatre, de Calgary, en mai 2001, le théâtre autochtone possède une riche dramaturgie, qui mérite un plus grand appui à la diffusion.

La vitalité théâtrale signifie aujourd'hui le rayonnement des activités artistiques au Canada et partout dans le monde. L'ouverture sur le monde coïncide aussi avec une présence accrue des compagnies des communautés culturelles telles que le Teesri Duniya, de Montréal, et le Neworld Theatre, de Vancouver. L'excellence artistique poursuit donc sa route et franchit de nouvelles frontières. À preuve, le spectacle *Les Aveugles, fantasmagorie technologique*, de Denis Marleau, créé en février 2001 avec l'appui du Conseil, sera la première production canadienne présentée, dans une même année, sur les prestigieuses scènes des grands festivals européens d'Édimbourg et d'Avignon.

En considérant le chemin parcouru, on constate que les investissements du Conseil, sur les plans de l'excellence artistique, de la diversité régionale linguistique et culturelle des compagnies ainsi que sur celui du succès de la dramaturgie canadienne au pays et à l'étranger, ont donné à la culture canadienne une plus-value inestimable.

La danseuse et chorégraphe Sarah Chase dans *muzz* (Photo : Deborah Tier)

Entrer dans la danse

Plus que jamais, la scène canadienne de la danse déborde de vitalité et soulève des applaudissements enthousiastes. L'année s'est écoulée au rythme des grandes réalisations des diverses compagnies de danse et des nombreuses traditions qui animent cette discipline.

Pour souligner ses 50 ans, le Ballet National du Canada a effectué une tournée pancanadienne, organisé un sommet international de directeurs de ballet et présenté *The Contract*, premier ballet intégral de James Kudelka. À Vancouver, le Scotiabank Dance Centre ouvrait ses portes en septembre 2001 et, en avril 2002, se réjouissait d'avoir déjà accueilli plus de 16 000 amateurs de danse. À Toronto, la compagnie de danse Menaka Thakkar célébrait ses 25 années à l'avant-scène canadienne de la tradition classique de la danse indienne Bharata Natyam. À Montréal, Daniel Soulières marquait les 20 ans de Danse-Cité en organisant une rétrospective des meilleurs moments du projet «interprètes», mis sur pied il y a 10 ans pour mettre en valeur les maîtres d'œuvre de la danse. À Morley, en Alberta, Kehewin Native Performance a tenu le premier symposium sur la danse autochtone canadienne.

Aux échelles nationale et internationale, La La La Human Steps, compagnie de danse d'Édouard Lock, le Royal Winnipeg Ballet, MC2Extase (Compagnie Marie Chouinard), le Toronto Dance Theatre, les Ballets Jazz de Montréal, l'artiste solo Sarah Chase et le grand improvisateur Andrew de Lotbinière Harwood figurent au nombre de ceux qui ont conquis de nouveaux publics. Dans le domaine de la danse, le Conseil des Arts a apporté son appui à des créations qui ont parcouru toutes les provinces et tous les continents.

Des chorégraphes d'expérience ont mis leur talent au profit de la création pour jeunes publics. Judith Marcuse, avec sa compagnie DanceArts Vancouver, a créé *Fire... where there's smoke*; Paul-André Fortier a conçu et présenté, dans le cadre d'une tournée, *Jeux de fous*; et Joe Laughlin s'est rendu en Afrique du Sud afin de travailler avec la renommée compagnie de danse Moving into Dance Mophatong, bien connue pour l'aspect éducatif de ses productions. Bien que très différents les uns des autres, tous ces projets puisent à une même source d'inspiration : celle des expériences vécues par les jeunes. Une telle perspective « jeunesse » confère authenticité et audace aux œuvres intenses qu'exécute avec brio la nouvelle génération d'artistes professionnels.

Le carnet de danse du Conseil regorge de jeunes chorégraphes et interprètes en pleine ascension. Parmi ceux-ci, se trouvent le chorégraphe Alvin Tolentino et le cinéaste Kevin Cottam, qui ont vu leur réalisation *Sola* remporter un Prix Gémeaux et sélectionnée pour le prestigieux Grand Prix International Vidéo Danse (de Paris); le chorégraphe-danseur-compositeur-concepteur Peter Chin qui, avec l'aide du Fonds du nouveau millénaire pour les arts du Conseil, a présenté la première de *Bridge*; le chorégraphe William Lau, dont la compagnie Little Pear Garden se spécialise dans l'opéra chinois classique; et Julia Barrick-Taffe et ses danseurs aériens qui rebondissent littéralement sur les murs des immeubles et les parois des falaises. Guidés par l'excellence, les créateurs entrent dans la danse avec virtuosité.

Martine Lamy accompagnée d'artistes du Ballet national du Canada, dans *The Four Seasons*. (Photo : Lydia Pawelak)

L'opéra *Oedipus Rex with Symphony of Psalms*, production de la Compagnie d'opéra canadienne, mis en scène par le cinéaste François Girard et dirigé par Richard Bradshaw, prend l'affiche au Festival international d'Édimbourg à l'été 2002. (Photo : Michael Cooper)

Musique / Promotion de la diffusion

Sur une note de jazz

Cette année, le Conseil des Arts du Canada a organisé le concours national *jazz i.d.* afin de donner à de jeunes et talentueux musiciens de jazz la chance de joindre de nouveaux publics et de nouveaux marchés. Parmi les 61 candidatures soumises, ce sont le Bryn Roberts Group, le Donny Kennedy Quintet, le Tom Daniels Trio, le Quinsin Nachoff Quartet et le David Braid Sextet qui ont été retenus pour participer aux minispectacles *jazz i.d.*, présentés en novembre 2001, dans le cadre du Canadian International Jazz Convention, à Toronto. Cet événement - qui propose également des ateliers, des expositions et des séances de réseautage et qui réunit un grand nombre de diffuseurs canadiens et étrangers - a représenté pour les jeunes artistes une occasion unique de faire entendre leurs compositions et leur répertoire. Gratuits, ces minispectacles ont ouvert toutes grandes les portes de la découverte de la relève du jazz.

Bien qu'âgés de moins de 30 ans, les membres de ces 5 groupes possèdent tous une impressionnante et longue expérience du monde du jazz. Ils ont étudié auprès des grands noms du jazz, participé à des concerts et à des festivals au Canada et partout dans le monde, et produit des enregistrements acclamés par la critique. À la suite de leur prestation aux des minispectacles *jazz i.d.*, des dates ont été fixées pour des concerts au Mexique, au Japon et dans d'autres pays. Ce concours de jazz est le fruit d'une collaboration entre le Bureau de promotion de la diffusion et le Service de la musique du Conseil des Arts du Canada.

Sur une autre note réjouissante, plusieurs « anciens » du Conseil ont été à l'avant-scène lors de la première remise annuelle des prix nationaux pour le jazz (National Jazz Awards), qui s'est tenue en février dernier, à Toronto. En effet, 17 des 20 lauréats avaient déjà bénéficié du soutien financier du Conseil des Arts du Canada. Au cours de la cérémonie, plusieurs musiciens de jazz parmi les plus talentueux et les plus célèbres ont été récompensés, depuis Diana Krall, qui est repartie avec trois prix dont celui du « meilleur album de l'année », jusqu'à Rob McConnell qui, lui, a remporté le prix du « meilleur tromboniste » et celui pour les « meilleurs arrangements musicaux ». Le Conseil appuie les artistes de jazz au moyen de subventions aux musiciens professionnels et d'aide à la promotion professionnelle, au développement de nouveaux publics et de nouveaux marchés ainsi qu'aux tournées et aux festivals.

Regard sur *Pacamambo*

Julie Beauchemin, Michel Lavoie (à gauche) et Diana Leblanc (à droite) dans *Pacamambo* (Photo : Robert Etcheverry)

L'inéluctable réalité de la vie, la mort, frappe Julie [illegible] s'enferme pendant trois semaines dans le [illegible] pour elle au pays de Pacamambo, pays [illegible] aime.

Créée en [illegible] la pièce Pacamambo, de Wajdi Mouawad, a déjà [illegible] désarçonne le drame, s'adresse à l'imaginaire et à l'intelligence des [illegible] théâtre jeunes publics du Conseil des Arts du Canada pour [illegible] 2003, la production poursuivra sa route au Canada et [illegible]

Le meilleur des nouveaux mondes

Le succès peut se pressentir, mais ne peut se prédire. Il en va de même pour la longévité d'une carrière ou d'une organisation artistiques. Conscient de ce principe d'imprévisibilité et de l'immense capacité créative des diverses communautés culturelles, le Conseil des Arts a lancé le Programme d'accroissement de la capacité à l'appui des pratiques artistiques de diverses cultures. Les bourses pluriannuelles non renouvelables répondent de façon proactive aux besoins particuliers de renforcement organisationnel, manifestés par les divers organismes. À l'issu du concours qui s'est tenu cette année, 52 organismes se sont vu accorder une aide additionnelle pour les trois prochaines années. Ils pourront ainsi entreprendre les actions qu'ils jugent stratégiques afin d'assurer l'efficacité et la consolidation de leurs activités.

Ces organismes, reconnus pour leur excellence par les comités de pairs qui les ont recommandés, se caractérisent par leur engagement à promouvoir la richesse de la diversité culturelle, à produire des œuvres des diverses communautés culturelles et à alimenter le patrimoine canadien.

La détermination, la conscience aiguë de la nécessité de leur présence artistique et le dynamisme créateur caractérisaient les organismes ayant soumis une demande au Programme. Parmi ceux retenus, figuraient la Neworld Theatre Society, de Vancouver, dont les productions créent des espaces sociaux et des zones de rencontres où communiquent les diverses cultures; le collectif Little Pear Theatre, de Toronto, chef de file dans la promotion des arts de la scène chinois auprès d'un public sans cesse croissant; et les Éditions CIDIHCA, de Montréal, seule maison d'édition au Canada spécialisée en interculturalité, publiant en français, en anglais, en espagnol et en créole, et ayant pour priorité les communautés caraïbéennes et africaines.

Les promesses d'un avenir culturel toujours plus riche se confirment.

« Les fonds du Bureau de l'équité nous aideront à mieux cibler [...] les principaux marchés des Amériques, des Caraïbes et de l'Afrique. Grâce à ces fonds, nous comptons accroître nos capacités de gestion et de diffusion. »

–Frantz Voltaire,
président du conseil d'administration
des Éditions CIDIHCA.

« Nous avons la ferme conviction que nos réalisations passées, nos connaissances et notre talent permettront à notre organisation de devenir l'une des plus novatrices et florissantes compagnies de théâtre de l'Ouest du Canada. »

–Camyar Chai,
producteur artistique de
la Neworld Theatre Society.

Richard B. Wright, lauréat d'un des Prix littéraires du Gouverneur général de 2001 pour son roman *Clara Callan* :

« Si [...] la fiction reflète, d'une manière authentique et honnête, l'expérience humaine, elle peut aussi donner accès à une meilleure compréhension des autres et de nous-mêmes. En dépit de ceux qui en doutent, il semble qu'il existe en chacun de nous une soif intarissable de récits. Peu importe leurs formes, les récits sont aussi essentiels à notre santé émotive que le sont l'amitié et l'amour. [...] Sans les mots, nous pouvons difficilement supporter les vicissitudes de l'existence ou exprimer notre joie de vivre. L'écrivain anglais Edwin Muir disait de la vie qu'elle était, d'une part, un pays aride et, d'autre part, notre chez-soi. Peut-être que les voies les plus sûres pour avancer dans ce pays aride sont tracées par les histoires, les poèmes, les pièces de théâtre et les films, qui font un examen honnête de ce voyage à la fois effrayant et merveilleux. »

Tom Yu, Mike Kaltsas et Patrick Evans (de l'avant à l'arrière), du collectif d'architecture MEDIUM, lauréats du prix de 10 000 $ Ronald-J.-Thom de design architectural.
(Photo : P. Bernath / La Presse canadienne-PC)

Brian Macdonald, AA Bronson, Julie Hivon et George Elliott Clarke au nombre des 120 lauréats des prix du Conseil des Arts

L'année dernière, le Conseil des Arts du Canada a décerné 120 prix. Sur la liste des lauréats figuraient le chorégraphe et directeur artistique chevronné Brian Macdonald, l'artiste des arts visuels AA Bronson, la jeune auteure et artiste des arts médiatiques Julie Hivon, ainsi que le poète George Elliott Clarke.

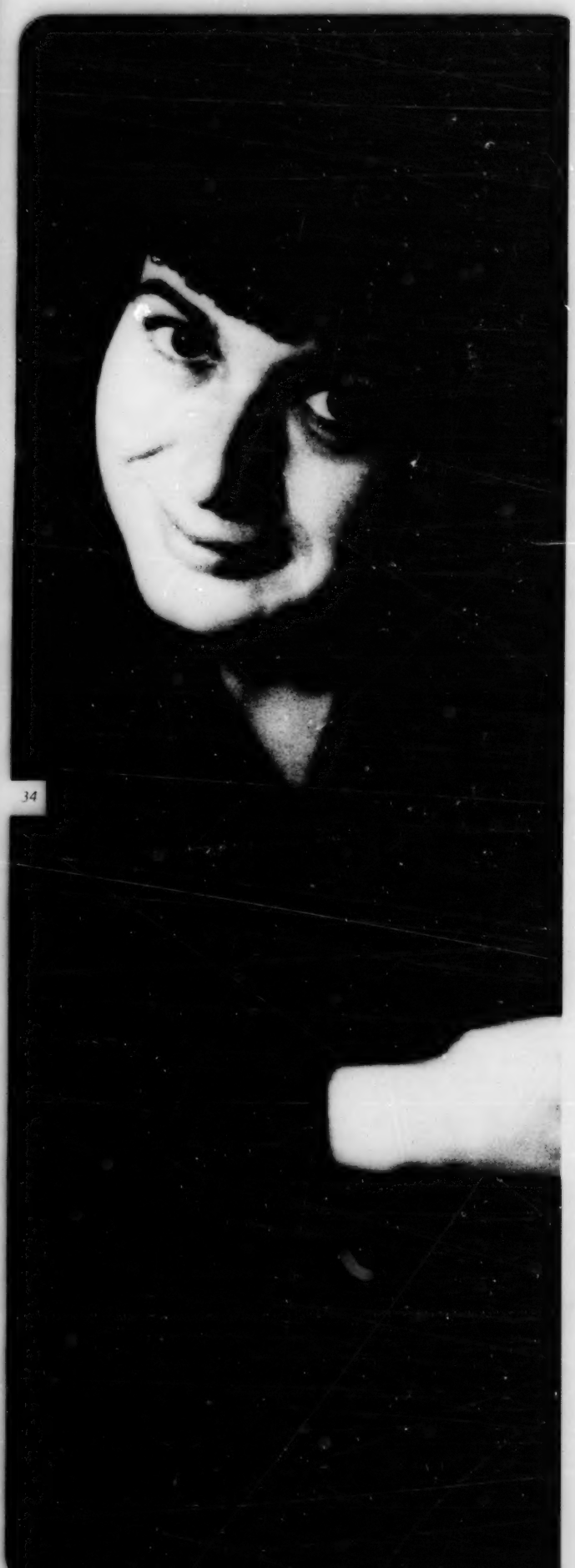
Brian Macdonald, chorégraphe et directeur d'opéra et de théâtre musical, de renommée internationale, est devenu le tout premier lauréat du Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène. Le Prix, d'une valeur de 50 000 $, lui a été remis par Jean-Louis Roux, président du Conseil des Arts, et par le philanthrope Walter Carsen. Bien connu dans le milieu de la danse, Brian Macdonald a longtemps œuvré auprès du Festival de Stratford, des Grands Ballets Canadiens et du Royal Winnipeg Ballet. Établi à perpétuité grâce à un don de 1,1 million de dollars de Walter Carsen, ce prix reconnaît l'excellence artistique et le parcours exceptionnel d'artistes canadiens dans les disciplines de la danse, du théâtre ou de la musique.

AA Bronson, bien connu pour sa participation de 25 années au collectif d'artistes General Idea, a reçu deux prix du Conseil des Arts. Avec ses 2 partenaires de General Idea, les regrettés Felix Partz et Jorge Zontal, AA Bronson a remporté le Prix Bell Canada d'art vidéographique. Ce prix, d'une valeur de 10 000 $, venait saluer l'œuvre colossale du groupe, qui englobe l'installation, la vidéo, la peinture, la sculpture, la photographie et la représentation.

AA Bronson a également reçu l'un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, et ce, tant pour ses œuvres réalisées en solo que pour celles accomplies avec General Idea. Les artistes, Charles Gagnon, Edward Poitras, David Rokeby, Barbara Steinman et Irene F. Whittome, ainsi que la curatrice, collectionneuse et philanthrope Ydessa Hendeles étaient les autres récipiendaires. En plus de leur prix (de 15 000 $ chacun), tous se sont vu offrir une œuvre d'art unique, création de Jamelie Hassan, lauréate d'un Prix en 2001.

Julie Hivon, qui mène une carrière polyvalente à titre d'auteure, de scénariste, de productrice et de metteure en scène, a remporté, pour ses multiples talents, le Prix du millénaire du fonds pour les générations futures du Conseil des Arts du Canada (prix ponctuel destiné aux artistes de moins de 30 ans). Notamment reconnue pour ses réalisations dans les domaines de la télévision, de la vidéo et du film d'animation, elle a déjà réalisé un premier court métrage, *Baiser d'enfant* (1995), qui a été présenté partout dans le monde dans plus d'une vingtaine de festivals et qui lui a valu plusieurs prix. Elle a partagé avec ses colauréats, le dramaturge Olivier Choinière et la musicienne Liu Fang, la somme de 15 000 $ associée au Prix du millénaire.

George Elliott Clarke, auteur primé du roman en vers *Whylah Falls*, s'est distingué pour son recueil *Execution Poems* dans la catégorie « poésie » des Prix littéraires du Gouverneur général. La liste complète des lauréats se lit comme suit (littératures anglaise et française respectivement) : Richard B. Wright et Andrée A. Michaud, dans la catégorie « romans et nouvelles »; George Elliott Clarke et Paul Chanel Malenfant, dans la catégorie « poésie »; Kent Stetson et Normand Chaurette, dans la catégorie « théâtre »; Thomas Homer-Dixon et Renée Dupuis, dans la catégorie « études et essais »; Arthur Slade et Christiane Duchesne, dans la catégorie « littérature de jeunesse - texte »; Mireille Levert et Bruce Roberts, dans la catégorie « littérature de jeunesse - illustrations »; et, enfin, le tandem Fred A. Reed et David Homel, ainsi que Michel Saint-Germain, dans la catégorie « traduction ». Ces lauréats se sont partagé la somme de 210 000 $. La Banque de Montréal est depuis 15 ans un important commanditaire de ces prix.



Bref survol des autres prix et des autres lauréats :

Les Prix John-Hirsch (6 000 $ chacun), attribué à des metteurs en scène prometteurs, ont été décernés à Michel Bérubé et Daryl Cloran

Le Prix Virginia-Parker (25 000 $), destiné à récompenser un jeune interprète de musique classique, a été remis à la contralto Marie-Nicole Lemieux.

Le Prix de la Fondation Sylva-Gelber (15 000 $), remis à un interprète de musique classique de moins de 30 ans, a été décerné au pianiste David Jalbert.

Le Prix Jules-Léger de nouvelle musique de chambre (7 500 $) a été décerné à Chris Paul Harman pour sa composition *Amerika* (la toute première interprétation de l'œuvre a été diffusée sur CBC Radio et sur la Chaîne culturelle de Radio-Canada).

Les Prix Killam en sciences sociales, en sciences humaines, en génie, en sciences naturelles et en sciences de la santé (100 000 $ pour chacune des disciplines) ont été décernés à l'éminent juriste Harry W. Arthurs, au philosophe Ian Hacking, à l'ingénieur en communications multimédias Nicolas D. Georganas, au mathématicien Robert V. Moody et au généticien Lap-Chee Tsui. La Banque Scotia est l'un des principaux commanditaires de ces prix.

Les Prix Molson du Conseil des Arts (50 000 $ chacun), qui reconnaissent les importantes contributions dans les domaines des arts et des sciences humaines, ont été décernés, en 2000, à l'auteur primé Jacques Poulin et au philosophe réputé Ian Hacking; et, en 2001, au metteur en scène, dramaturge et acteur Christopher Newton ainsi qu'à la professeure d'anthropologie médicale Margaret Lock.

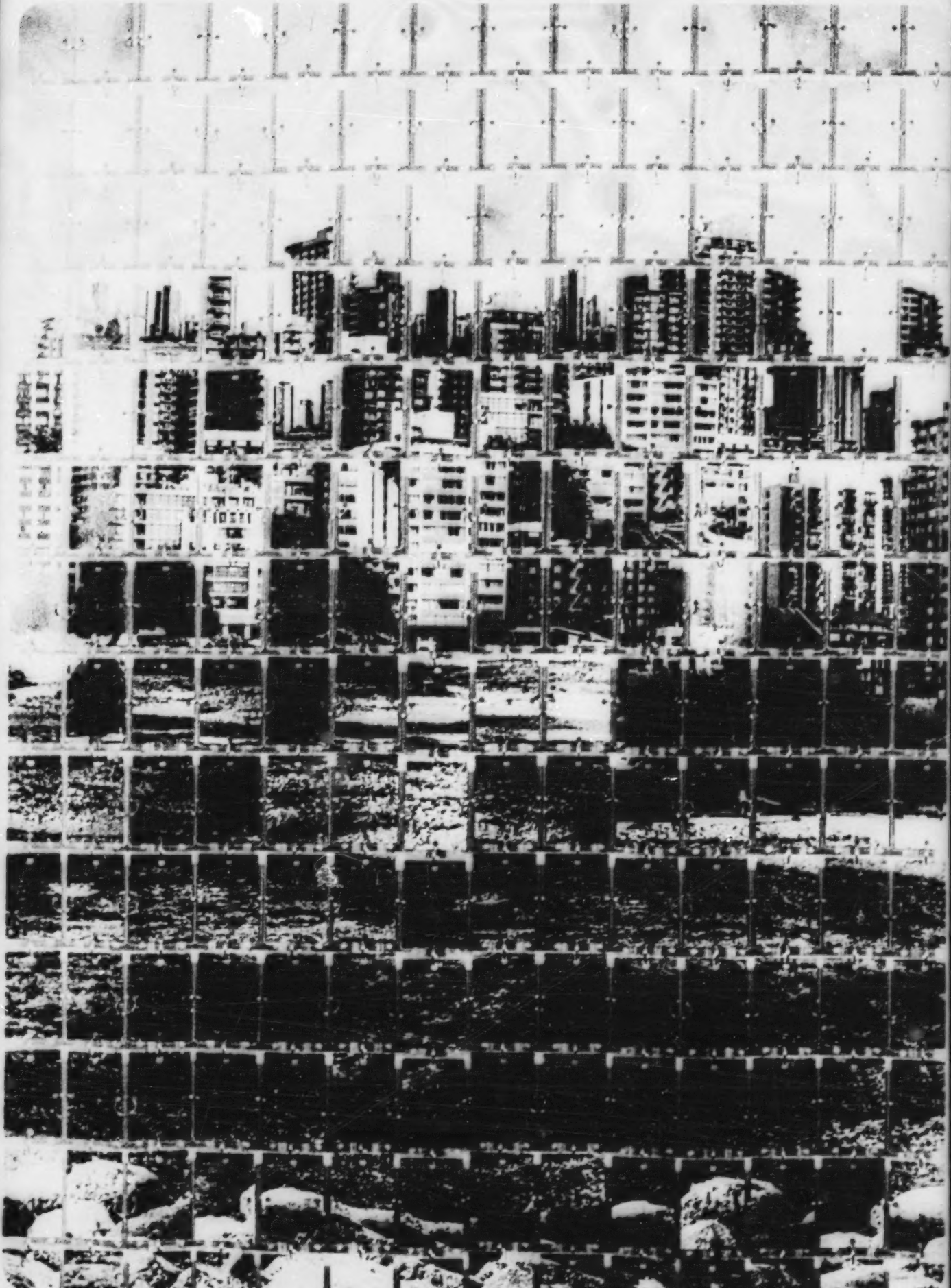
Le Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie (8 000 $) a été décerné à Shari Hatt en 2001 et à Chantal Gervais en 2002.

La liste complète des lauréats des prix du Conseil des Arts du Canada est publiée sur le site web du Conseil au **www.conseildesarts.ca/prix**.

« En pensant aux Prix du Gouverneur général, tout particulièrement aux Prix littéraires qui existent depuis déjà longtemps, j'ai l'impression de faire partie d'une sorte de continuité culturelle. J'ai le net sentiment d'être reconnu en tant que Canadien. [...] Bien que je me sois toujours méfié du nationalisme et du patriotisme de pacotille, j'éprouve aujourd'hui une réelle fierté à l'idée d'être Canadien et devenir, en recevant ce prix, un maillon de la chaîne culturelle, un personnage de notre histoire. »

– AA Bronson, lauréat d'un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques pour l'année 2002.

Arne Svenson



La Banque d'œuvres d'art du Conseil expose l'art canadien depuis 30 ans

La Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, qui loue des œuvres d'art contemporain canadien à des clients des secteurs public et privé, fête son 30e anniversaire. Ayant atteint son seuil de rentabilité pour une deuxième année consécutive, la Banque a de nombreuses raisons de célébrer. Grâce aux recettes de location enregistrées, la Banque a pu ajouter à sa collection 80 nouvelles œuvres d'une valeur totale de 201 670 $. Les acquisitions comprennent des œuvres d'artistes - établis, de la relève, des communautés autochtones et des diverses communautés culturelles - issus de toutes les provinces du Canada, du Nunavut et du Yukon.

Parmi les créateurs des nouvelles acquisitions figurent des artistes tels que Wanda Koop (de Winnipeg), Louis-Pierre Bourgeois (de Montréal), Paul Wong (de Vancouver), Wilf Perreault (de Regina), Kenojuak Ashevak (de Cape Dorset) et Robin Collyer (de Toronto). De plus, la moitié des œuvres récemment acquises ont été réalisées par des artistes qui n'étaient pas encore représentés dans la collection, dont France Dorsey, de Portuguese Cove, en Nouvelle-Écosse.

L'année dernière, la Banque d'œuvres d'art a grandement fait parler d'elle et de ses activités. Ce rayonnement lui confère, en quelque sorte, le rôle de modèle pour d'autres collections au Canada. Les expositions organisées pour la CBC (à Regina), le Centre de commerce mondial de Montréal, un congrès de juristes à Montebello (au Québec), la Conférence nationale de recherche et d'orientation (à Ottawa), et le Bureau du conseil privé (à Ottawa) ont véritablement concouru à mieux faire connaître cette unique collection composée de 18 000 tableaux, gravures, photographies et sculptures. Portée par le même souffle de reconnaissance, *l'histoire* de la Banque d'œuvres d'art a, pour sa part, suscité l'intérêt des médias : TFO (le réseau en français de TVOntario), Bravo, Télévox et l'émission radiophonique *Arts Report* de la CBC lui ont consacré de nombreux reportages. Toutefois, ce sont les multiples quotidiens des quatre coins du pays qui ont réservé à la

Watching the Waves at English Bay, 2001, d'Alex Abdilla, photographie en couleurs, couvercles d'acrylique (cartes de hockey), anneaux métalliques, 115 x 114 cm, Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada. (Photo : Kate Macintosh)

La Banque d'œuvres d'art

Banque la plus importante couverture en publiant des articles sur les récentes acquisitions et, tout particulièrement, sur celles signées par les artistes de leur communauté respective.

Le clou des événements promotionnels a été la soirée de carnaval marquant le 30e anniversaire de la Banque, organisée dans l'entrepôt de 36 000 pieds carrés où loge la Banque d'œuvres d'art, dans l'est d'Ottawa.

Au sein de ce somptueux décor, les œuvres faisaient ressortir la diversité et la force de la plus importante collection d'art contemporain canadien au monde. On estime que plus de 10 000 personnes verront l'exposition lors des visite guidées de l'édifice de l'Assemblée législative. Depuis 30 ans, la Banque collectionne des œuvres canadiennes pour mieux redistribuer cette exceptionnelle richesse aux yeux du grand public.

Évoquant les lieux qui avaient revêtu des allures de Mardi gras, le journal *Ottawa Citizen* a souligné que « les gens de la Banque avaient eu l'art d'organiser une autre sublime soirée ». Plus de 600 invités - ambassadeurs, personnalités politiques, fonctionnaires, artistes, clients établis et clients potentiels - étaient présents. L'événement visait à remercier les clients et les artistes de la Banque d'œuvres d'art de leur soutien et de leur engagement inébranlables, et, aussi, à attirer de nouveaux clients.

L'exposition publique *Artistes de l'Ontario : Œuvres de la collection de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada dans les appartements du lieutenant-gouverneur à Queen's Park* a couronné la saison des activités de la Banque. Cette exposition de prestige a mis en lumière la maturité et la qualité des œuvres de la collection en présentant, entre autres, des œuvres de Michael Snow, Tony Urquhart, Ronald Bloore, Rita Letendre, Murray Favro et Shelley Niro.

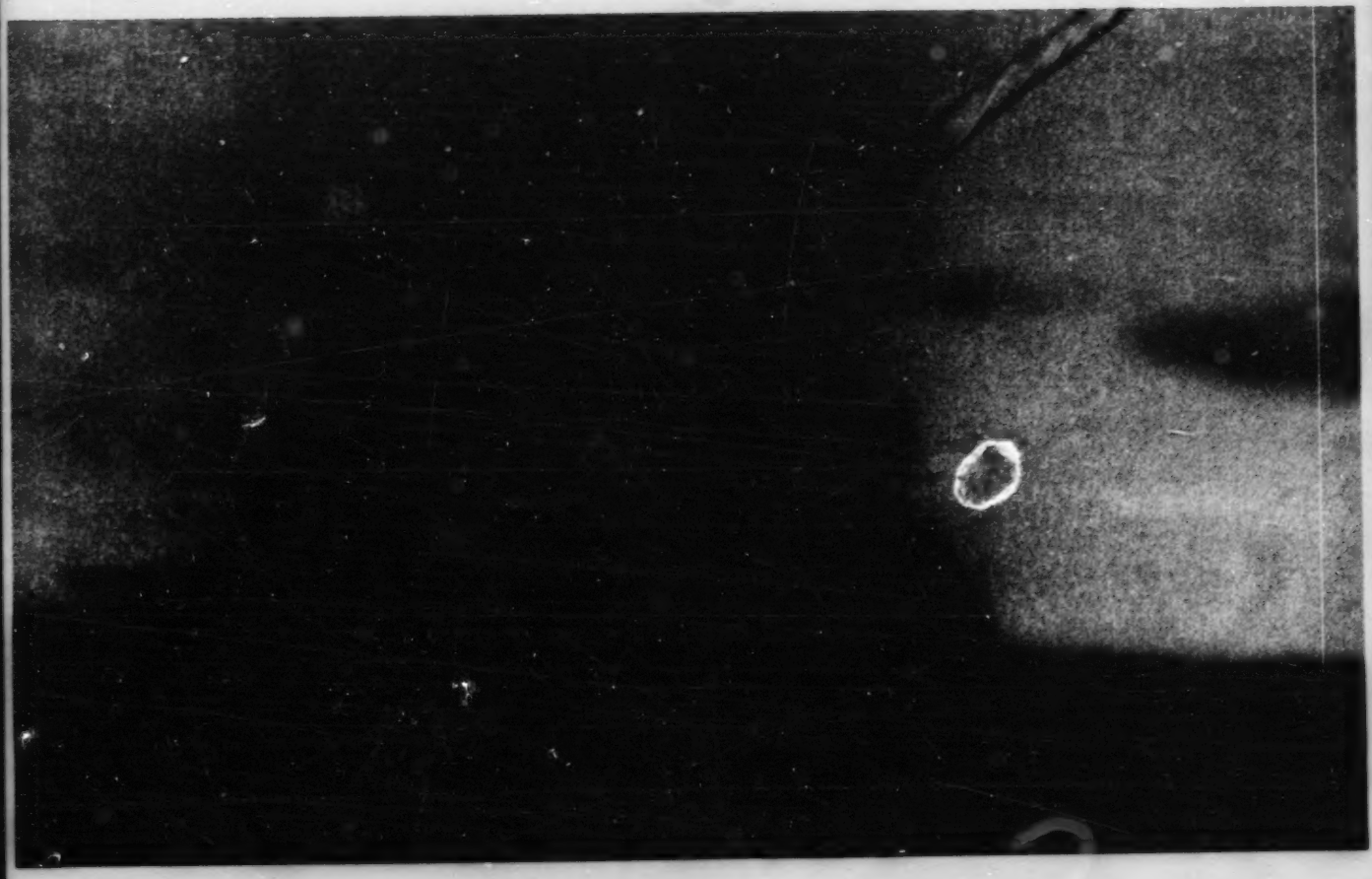
Ci-dessus : *Tweeling*, 1996, de Janieta Eyre, épreuves sur gélatine-argent virées au sélénium, de la série *Incarnation*. Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada.

Regard sur *Atanarjuat*

Après son passage au Festival du film de Cannes de 2001, où il a remporté la Caméra d'or (prix décerné à un premier long métrage), *Atanarjuat* a rapidement récolté de nombreux autres prix ainsi qu'une foule d'éloges. Cette tragédie tournée en inuktitut a raflé six Prix Génie, soit ceux attribués au meilleur film, à la meilleure réalisation (Zacharias Kunuk), au meilleur scénario (Paul Apak Angilirq) et au meilleur montage (Zacharias Kunuk, Norman Cohn et Marie-Christine Sarda). L'écrivaine Margaret Atwood a dit du film qu'il était « à couper le souffle ». Un critique anglais a quant à lui déclaré : « Si Homère avait eu en main une caméra vidéo, voilà ce qu'il aurait fait. » Le film, qui a engendré des recettes de un million de dollars dans les cinémas canadiens, a été présenté, avec d'autres productions signées Iglolik Isuma, à l'exposition internationale d'art comtemporain Documenta 11, à Cassel, en Allemagne. *Atanarjuat* a reçu l'appui du programme des arts médiatiques et du Fonds du nouveau millénaire du Conseil des Arts.

Sur cette page : Natar Ungalaaq tenant le rôle d'Atanarjuat (photo : MH Cousineau). Sur la page opposée (dans le sens des aiguilles d'une montre, en débutant en haut à gauche) : dans une scène d'*Atanarjuat*, Lucie Tulugarjuk incarnant Puja, et Madeline Ivalu incarnant Panikpak (photo: MH Cousineau); toujours *Atanarjuat*, Peter-Henry Arnatsiaq dans le rôle d'Oki (photo: Viviane Delisle); le regretté scénariste Paul Apak Angilirq et le réalisateur Zacharias Kumuk; extrait de *Saputi (Fish Traps)*, 1993; Sylvia Ivalu incarnant Atuat et Bernice Ivalu incarnant Kumaglak (photo: MH Cousineau); Pauloosie Qulitalik, extrait de *Qaggiq* (Gathering Place), 1989 (photo : Norman Cohn). Toutes ces images © Igloolik Isuma Productions.

« Si Homère avait eu en main une caméra vidéo, voilà ce qu'il aurait fait. »



Autumn Spirits 2001, de Kenojuak Ashevak, aquatinte en neuf tons, Banque d'estampes, Musée des beaux-arts du Canada, don de la Fondation Volvox

Le DPP crée toute une différence pour les auteurs

En février 2002, la Commission du droit de prêt public a versé 9 653 043 $, soit 1 000 000 $ de plus que l'année dernière, à 13 269 écrivains, traducteurs et illustrateurs. Ces paiements, qui visent à rétribuer les auteurs pour la consultation gratuite de leurs ouvrages dans les bibliothèques publiques et universitaires, ont été versés pour les 50 878 titres admissibles et inscrits au Programme. L'augmentation du budget des paiements est attribuable aux nouveaux fonds pour les arts et la culture, annoncés par le premier ministre en mai 2001.

En raison des bouleversements profonds qu'a subis l'industrie canadienne du livre dans les secteurs de la distribution et de la publication, plusieurs auteurs reconnaissent encore plus l'importance du Programme du droit de prêt public. Considérant que la présence de leurs livres dans les bibliothèques leur garantit une certaine rémunération, si modeste soit-elle (le paiement DPP moyen de cette année se chiffrait à 727 $), les auteurs affirment que les paiements DPP représentent une part de plus en plus importante de leur revenu.

Nombre d'auteurs ont témoigné de l'importance du DPP. Voici quelques extraits des commentaires recueillis cette année : « Je ne connais aucun autre organisme au Canada qui encourage et stimule autant ceux qui luttent pour poursuivre une carrière d'auteur. » Et, encore : « Le travail accompli par la Commission DPP afin de soutenir et consolider la littérature de ce pays contribue énormément à l'excellence des écrivains canadiens et à la mise en œuvre de leurs projets. » Et, tout simplement : « Mille mercis pour le chèque DPP. Pour moi, cela crée toute une différence! »

Afin de déterminer le montant des paiements, la Commission du droit de prêt public examine annuellement les titres catalogués dans un nombre représentatif de bibliothèques publiques et universitaires (soit 23 cette année). Le nombre d'exemplaires trouvés dans une bibliothèque ne compte pas : seule la « présence » d'un ouvrage détermine le paiement. Cette année, le nombre total de « présences » en bibliothèque était de 262 686. Afin de déterminer le taux de base pour chaque titre (appelé « taux de référence »), la Commission divise les fonds de son budget des paiements par le nombre de références et obtient ainsi le taux de référence (pour 2001-2002, le taux de référence était de 36,75 $). Par la suite, ce taux est appliqué à tous les auteurs inscrits, et ce, selon le pourcentage réclamé par ces auteurs inscrits (pourcentage équivalent au prorata de la collaboration à un ouvrage). Ce pourcentage varie de 5 % à 100 %, selon qu'il s'agit d'un ouvrage ayant plusieurs auteurs ou n'en ayant qu'un seul.

Le paiement maximal, qui s'élevait à 3 675 $, a été versé à 414 des auteurs, ce qui représente 16 % de l'ensemble des versements. Un tel plafond de paiement a été instauré afin d'augmenter les paiements moyens et de permettre à la plus vaste communauté littéraire qui soit, de bénéficier du Programme. Sans ce plafond, le tiers du budget DPP aurait été octroyé à ces 414 auteurs.

En mai 2001, le gouvernement fédéral a entrepris une évaluation de la Commission du droit de prêt public. L'étude vise à déterminer l'efficacité avec laquelle le Programme atteint ses objectifs de même que l'efficacité de son administration. Cette évaluation, complétée à la fin d'août 2002, examine également les critères d'admissibilité, les mécanismes de prestation et la structure administrative du Programme, ainsi que son incidence sur les auteurs. Le Comité de la Chambre des communes sur le patrimoine canadien a suggéré cette évaluation en vue d'améliorer cette importante source de revenu destinée aux auteurs, aux traducteurs et aux illustrateurs. La Commission du droit de prêt public publie son propre rapport d'évaluation interne sur son site web au www.plr-dpp.ca.

Aujourd'hui, 16 pays disposent d'un programme du droit de prêt public. Au Canada, la mise en place de ce programme remonte à 1986.

Ci-dessus : André Roy, président de la Commission du droit de prêt public (2000-2002). (Photo : Richard-Max Tremblay)

La Commission canadienne pour l'UNESCO à l'école du monde

En 2001, la Commission canadienne pour l'UNESCO (une division du Conseil des Arts du Canada) s'est lancée dans un projet pilote visant à établir au Canada le réseau du Système des Écoles associées de l'UNESCO (réSEAU), qui regroupe actuellement plus de 7 000 établissements scolaires dans 171 pays. Il s'agit d'écoles secondaires et primaires, et même d'écoles maternelles. Les écoles associées incorporent à leur programme d'études les idéaux de l'UNESCO en abordant un ou plusieurs des quatre thèmes principaux, soit les problèmes mondiaux et le rôle des Nations Unies à cet égard, les droits de la personne, l'apprentissage interculturel et les questions liées à l'environnement. De plus, les écoles mènent, pour un période d'au moins deux ans, des projets éducatifs axés sur l'un de ces thèmes.

L'implantation d'un réseau d'Écoles associées au Canada permettra à la Commission canadienne pour l'UNESCO de faire participer activement les jeunes à ses travaux, de les amener à prendre conscience de la situation mondiale et du rôle qu'y joue le Canada, et de mieux faire connaître, dans tout le pays, l'UNESCO et la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Du 4 au 8 juillet 2001, à Montréal, la Commission canadienne pour l'UNESCO accueillait la 13e Conférence régionale quadriennale et statutaire des 50 Commissions nationales pour l'UNESCO de la région Europe. Lors de cette conférence sur le thème « Création d'une société cognitive à l'ère de l'information : le rôle des Commissions nationales », les participants ont abordé la question du rôle des Commissions nationales sous le rapport de la stratégie à moyen terme et des programme et budget de l'UNESCO pour l'exercice 2002-2003.

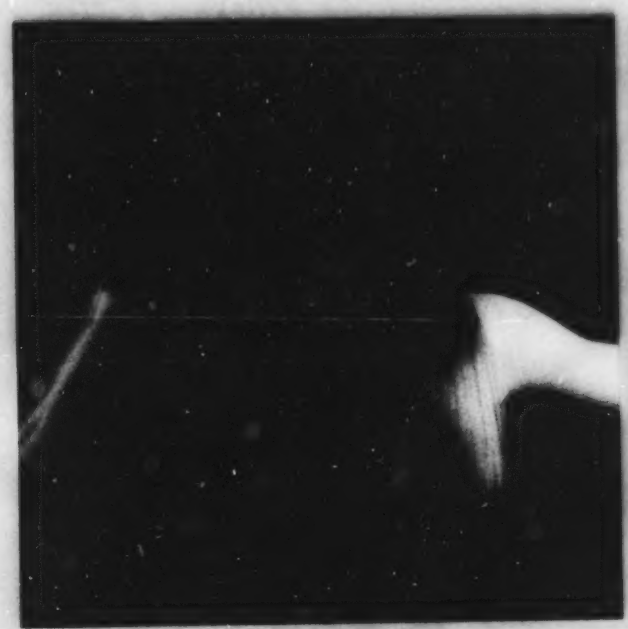
Des représentants de 43 Commissions nationales européennes ont participé à la Conférence. De plus, grâce à la participation financière de plusieurs Commissions nationales (dont la Commission canadienne), des observateurs venus du Bangladesh, des îles Vierges britanniques, des Comores, de Cuba, d'Éthiopie, d'Égypte, d'Haïti, du Mali, de Saint-Kitts-et-Nevis et d'Ouzbékistan ont également pu y assister. La Banque mondiale, le Centre québécois du PEN International, le Conseil international des monuments et des sites, la Fédération mondiale des associations, centres et clubs UNESCO ainsi que les American Friends for the Universality of UNESCO, entre autres, y ont dépêché des observateurs.

La coopération interinstitutions paneuropéenne, la coopération entre les Commissions nationales, la diversité culturelle et le pluralisme linguistique dans une société cognitive, ainsi que le rôle changeant des Commissions nationales quant à la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO étaient également à l'ordre du jour. Le rapport final de la conférence est publié sur le site web, au www.unesco.ca.

Regard sur Denise Djokic

La violoncelliste Denise Djokic, âgée de 21 ans et originaire de Halifax, profite depuis près de deux ans du violoncelle Stradivarius Bonjour, que la Banque d'instruments de musique du Conseil des Arts du Canada lui a prêté pour une période de trois ans. Possédant évidemment plus d'une corde à son archet, la jeune musicienne a su faire bon usage de son stradivarius. En février, elle interprétait une courte sélection d'œuvres de Bach lors du prestigieux gala des Grammy Awards, en guise d'introduction au groupe musical Train. Son premier CD, enregistré chez Sony en mai, a suscité des commentaires élogieux. On peut y entendre des œuvres de Benjamin Britten et de Samuel Barber, et, en accompagnement au piano, David Jalbert, lauréat du Prix de la Fondation Sylva-Gelber 2001 du Conseil des Arts du Canada. Le Stradivarius Bonjour, fabriqué par Antonio Stradivari en 1696, est évalué à 4 millions de dollars US.

(Photos : Lori Newdick, avec l'aimable permission de la galerie Jane Corkin, de Toronto)



Le Conseil des Arts du Canada célèbre son 45e anniversaire en trinquant aux succès du Festival de Stratford, du Théâtre du Nouveau Monde et du Ballet national du Canada, des partenaires de longue date qui, eux, fêtent leur 50e anniversaire.

Ci-dessus : William Hutt incarnant le Roi de France dans *All's Well That Ends Well*, de William Shakespeare, production du Festival de Stratford. (Photo : Gabor Jurina)

Le Conseil des Arts du Canada : d'hier à aujourd'hui

En 1951, la Commission Massey-Lévesque sur les arts signalait que le Canada comptait 10 galeries de « classe A », 9 autres centres réguliers d'expositions et 9 « groupes de peintres qui tiennent des expositions lorsque l'occasion s'en présente ». Dans le domaine de la musique, il n'y avait, « en tout et pour tout, que quatre orchestres symphoniques ». En 1947, seulement 82 ouvrages de langue anglaise (romans, nouvelles, études, essais, recueil de poésie et pièces de théâtre) étaient publiées au Canada. De plus, en 1950, la communauté de la danse professionnelle ne comptait que 15 compagnies de ballet. En 1957, le Conseil des Arts du Canada finançait 4 compagnies théâtrales professionnelles.

Quarante-cinq ans plus tard, le Conseil des Arts du Canada soutient 79 galeries d'art publiques et 76 centres d'artistes autogérés. On compte 12 400 peintres, sculpteurs ou autres artistes professionnels dans le domaine des arts visuels. Au total, 397 compagnies et organisations théâtrales professionnelles ont été financées cette année, parmi lesquelles 68 à vocation jeunes publics. Le Conseil a soutenu 44 orchestres, 55 organismes de nouvelle musique, 23 compagnies d'opéra ou de théâtre musical professionnelles et 164 organismes de danse. Aujourd'hui, plus de 14 000 livres canadiens sont publiés chaque année, dont 1 500 ouvrages littéraires. Pour 2001-2002, le Conseil a versé des subventions à 109 artistes du cinéma et de la vidéo.

La plupart des artistes et organisations artistiques les plus connus du Canada ont bénéficié du soutien financier du Conseil. Au nombre des premières organisations qui ont reçu un tel soutien en 1957 et qui jouissent encore aujourd'hui de l'appui du Conseil, mentionnons le Ballet national du Canada, les Grands Ballets Canadiens, le Festival de Stratford, le Théâtre du Nouveau Monde ainsi que les orchestres symphoniques de Toronto, Montréal, Edmonton, Calgary et Vancouver. Par son soutien, le Conseil a joué un rôle dans le développement de la carrière d'un grand nombre d'artistes, dont les écrivains Margaret Atwood, Michel Tremblay et Michael Ondaatje; les musiciens Angela Hewitt, Ben Heppner et Louis Lortie; les danseuses Evelyn Hart et Marie Chouinard; les artistes du multimédia Janet Cardiff et David Rokeby; et les cinéastes Atom Egoyan, Denis Villeneuve et Zacharias Kunuk.

Les réalisations des artistes canadiens témoignent de la vision de Vincent Massey et de Georges-Henri Lévesque, du travail des hommes et des femmes qui ont œuvré au Conseil au fil des ans ainsi que du soutien manifesté par toutes les Canadiennes et tous les Canadiens envers le financement public des arts.

Le père Georges-Henri Lévesque, Brooke Claxton (président du Conseil des Arts) et Vincent Massey grimpant les marches de l'édifice du Parlement pour aller assister à la séance inaugurale du Conseil des Arts du Canada, en 1957. (Photo : Archives nationales du Canada)

Aperçu des principaux indicateurs artistiques du Conseil

22,5 milliards

Retombées économiques, en dollars, des arts et de la culture (1996-1997)

2,8 milliards

Dépenses fédérales, en dollars, dans le secteur culturel - 92 $ par personne (1999-2000)

152 millions

Crédit parlementaire, en dollars, attribué au Conseil desArts

125 millions

Total, en dollars, des subventions et des prix accordés aux artistes et aux organismes artistiques

101 millions

Total, en dollars, des subventions accordées par le Conseil des Arts aux organismes artistiques

22,9 million

Total, en dollars, des subventions accordées aux artistes par le Conseil des Arts

2 304

Nombre d'artistes ayant reçu des subventions du Conseil des Arts

640 726

Nombre de personnes employées dans le secteur des arts et de la culture

4 %

Part des dépenses culturelles accordée au Conseil des Arts par le gouvernement fédéral

3,58 $

Coût du Conseil, par Canadien

47 %

Augmentation du financement au Conseil des Arts, de 1991 à 2001

60 %

Augmentation de l'aide financière accordée aux organismes artistiques depuis dix ans

1 969

Nombre d'organismes artistiques ayant reçu une aide financière

85 %

Augmentation, depuis un an, du nombre d'artistes ayant reçu une aide financière

71 %

Proportion des subventions de 10 000 $ ou moins qui sont accordées aux artistes

38 %

Proportion des artistes récipiendaires d'une première subvention (1999-2000)

825

Nombre de collectivités comptant des artistes ou des organismes artistiques ayant bénéficié d'une aide financière du Conseil au cours des trois dernières années

4,2 et 9,8 millions

Subventions ($) accordées aux artistes et aux organismes artistiques des communautés autochtones et de diverses cultures (tous les programmes)

42 %

Augmentation des demandes présentées, depuis 6 ans, par les artistes

120 000

Nombre d'artistes au Canada (une augmentation de 33% en 10 ans)

727

Valeur moyenne, en dollars, des paiements versés par le Droit de prêt public à 13 269 auteurs, illustrateurs et traducteurs (paiement maximum : 3 675 $)

12 633

Revenu d'emploi moyen, en dollars, d'un artiste des arts visuels (1996)

Note : À moins d'indications contraires, les chiffres concernant le Conseil des Arts du Canada visent l'exercice de 2001-2002.

Source des données statistiques sur la culture générale : Canada. Statistique Canada. *La culture canadienne en perspective : Aperçu statistique, décembre 2000: Dépenses publiques au titre de la culture, 1999-2000.*

Rapport financier

Survol financier 52

Responsabilité de la direction a l'égard des états financiers 55

Rapport du vérificateur 56

États financiers 57

Survol financier de l'exercice 2001-2002

Faits Saillants

LES CRÉDITS PARLEMENTAIRES DE 151,8 MILLIONS DE DOLLARS ATTRIBUÉS AU CONSEIL CETTE ANNÉE RENDENT COMPTE D'UNE AUGMENTATION DE 24,4 MILLIONS DE DOLLARS PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE. CETTE HAUSSE A PERMIS AU CONSEIL D'OCTROYER, EN SUBVENTIONS ET EN PAIEMENTS DPP (DROIT DE PRÊT PUBLIC), 34,5 MILLIONS DE DOLLARS AUX ARTISTES ET 102,7 MILLIONS DE DOLLARS AUX ORGANISMES ARTISTIQUES, CE QUI REPRÉSENTE UNE AUGMENTATION DE 16,9 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE.[1]

LE CONSEIL PERÇOIT DES REVENUS DE PLACEMENT DE DOTATIONS, DE LEGS ET DE DONS. EN 2001-2002, IL A ENREGISTRÉ UNE PERTE NETTE DE PLACEMENT DE 114 000 $. CETTE BAISSE DES REVENUS PAR RAPPPORT À L'AN PASSÉ S'EXPLIQUE PAR LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS MONDIAUX ET PAR LA REDISTRIBUTION DES PLACEMENTS DU CONSEIL DANS LE FONDS INDICIEL MONDIAL. LE DÉFICIT DE 6,9 MILLIONS DE DOLLARS ACCUSÉ PAR LE CONSEIL POUR L'EXERCICE EST SURTOUT ATTRIBUABLE À CETTE PERTE NETTE DE PLACEMENT : DES REVENUS DE PLACEMENT DE 16,4 MILLIONS DE DOLLARS AVAIENT ÉTÉ PRÉVUS AU BUDGET.

LA BANQUE D'ŒUVRES D'ART DU CONSEIL DES ARTS A ENGENDRÉ DES REVENUS NETS DE 272 000 $, DÉPASSANT DE NOUVEAU SES OBJECTIFS DE RENTABILITÉ. CETTE SITUATION A PERMIS À LA BANQUE DE FAIRE L'ACQUISITION DE NOUVELLES ŒUVRES D'ART POUR SES ACTIVITÉS DE LOCATION.

1. *Y inclus le Programme Killam et les fonds spéciaux.*

PLACEMENTS [2]

Au 31 mars 2001, la valeur marchande du portefeuille de placements s'élevait à 274,6 millions de dollars, ce qui représente 4 millions de dollars de moins que leur coût au moment de l'achat. Les marchés financiers mondiaux sont demeurés volatils tout au long de l'année et ont affiché des rendements négatifs. Afin de tenir compte de la variation des indices mondiaux, le Conseil a réorganisé son portefeuille de placements dans le fonds indiciel mondial, laquelle réorganisation a donné lieu à la comptabilisation de pertes en capital de 8,6 millions de dollars. Nos gestionnaires des placements ont toutefois obtenu des rendements supérieurs aux repères établis pour le portefeuille (voir le tableau ci-dessous), ce qui a permis d'éponger lesdites pertes.

	Conseil et autres dotations		Dotations Killam	
	1 an	**5 ans**	**1 an**	**5 ans**
Rendement total du fonds	2,2%	7,5%	2,3%	6,0%
Objectif total du fonds	-1,8%	7,9%	-1,9%	5,6%

Étant donné que le Conseil n'a pas été en mesure d'atteindre les objectifs de rendement établis, il a fallu virer 13 millions de dollars du surplus affecté du fonds de dotation au surplus non affecté; et 3,6 millions de dollars des dotations privées, aux contributions reportées pour les besoins des fonds spéciaux.

DÉPENSES EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS

Le Conseil a octroyé plus de 6 300 subventions aux artistes et aux organismes artistiques et, par l'entremise de la Commission du droit de prêt public, a versé des paiements à 13 269 auteurs (pour un total de 9,7 millions de dollars). Les subventions, les paiements et les prix octroyés totalisent 137,2 millions de dollars.

Le nombre d'artistes et d'organismes artistiques qui reçoivent de l'aide du Conseil ne cesse d 'augmenter. Plus de 2 300 artistes ont reçu des subventions (soit 9,5 % de plus que l'an passé et 85 % de plus qu'en 1997-1998). Près de 2 000 organismes artistiques ont été subventionnés (soit 9,4 % de plus que l 'année passée et 60 % de plus qu'en 1997-1998).

Le nombre de demandes de subvention présentées par les artistes s'est accru de 42 % depuis 1997-1998, alors que le nombre d'artistes au Canada a augmenté de 33 % au cours de la dernière décennie. Le financement attribué aux artistes de diverses cultures et celui attribué aux artistes et organismes artistiques autochtones ont respectivement atteint 9,8 millions et 4,2 millions de dollars.

CRÉDITS PARLEMENTAIRES

En 2001-2002, le Conseil s'est vu attribuer des crédits parlementaires additionnels qui n'ont pu être entièrement dépensés au cours de l'année en raison du moment de leur attribution. Par conséquent, une somme de 11,3 millions de dollars sera disponible aux dépenses de subventions et de services pendant les prochains exercices. Cette somme a été investie par le Conseil dans son fonds à court terme, ce qui explique l'augmentation de l'encaisse et des dépôts à court terme.

Le Conseil a aussi inscrit un crédit parlementaire reporté à la fin de l'année. Ce crédit, qui sera reçu du Parlement avant la fin de l'exercice, a trait à deux programmes qui seront imputés aux exercices de 2002-03 et de 2003-04.

BANQUE D'ŒUVRES D'ART

La Banque d'œuvres d'art a été en mesure de faire l'acquisition pour ses activités de location de nouvelles œuvres d'art d'une valeur totale de 250 000 $. Au 31 mars 2002, grâce au produit d'un programme de rachat et aux revenus nets engendrés, qui ont permis à la Banque de dépasser ses objectifs de rentabilité pour une deuxième année consécutive, la Banque disposait d'un budget de 654 000 $ pour faire l'acquisition de nouvelles œuvres.

ADMINISTRATION

Les frais d'administration ont augmenté de 41 000 $ par rapport à l'année dernière, mais ont néanmoins été de 955 000 $ en deçà des prévisions budgétaires. Le Conseil a réduit au minimum la part des nouveaux fonds reçus en 2001-2002 attribuée aux dépenses en administration, cette part ne représentant que 2,7 % des fonds en question.

2. Le comité de placements, présidé par John W. Crow, est composé de : Jean-Louis Roux, président, Conseil des Arts du Canada; François Colbert, vice-président, Conseil des Arts du Canada; John H. Matthews, consultant; J. William E. Mingo, associé, Stewart McKelvy Sterling Scales; Nancy Orr-Gaucher, présidente, Groupe Dynamix; Michel Théroux, président, Jas. A. Ogilvie Inc. et Tania Willumsen, consultante. Présidé par François Colbert, le comité de la vérification et des finances était composé des membres du conseil d'administration du Conseil des Arts suivants : Jean-Louis Roux, Richard Laferrière, Nalini Stewart et Jeannita Thériault.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers

Les états financiers ci-joints du Conseil des Arts du Canada et toute l'information comprise dans le rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le Conseil d'administration.

Les états financiers ont été établis par la direction conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Lorsque plusieurs méthodes comptables s'appliquaient, la direction a choisi celles qui lui semblaient les plus appropriées vu les circonstances. Les états financiers ne sont pas précis puisqu'ils contiennent des montants fondés sur des estimations et le jugement. La direction a déterminé ces montants, par ailleurs raisonnablement fondés, pour que les états financiers donnent une image fidèle, à tous les égards importants. La direction a préparé l'information financière présentée dans le reste du rapport annuel et s'est assurée que cette information concorde avec celle que contiennent les états financiers.

Le Conseil des Arts du Canada s'est doté de systèmes de contrôle interne comptable et administratif de qualité supérieure et dont le coût est raisonnable. Ces systèmes ont pour but de fournir une assurance raisonnable que l'information financière fournie est pertinente, fiable et exacte, que les actifs de l'organisme sont comptabilisés et protégés adéquatement.

Le Conseil d'administration doit veiller à ce que la direction respecte ses obligations en matière de rapports financiers et est responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers. Il assume cette entière responsabilité en grande partie par l'intermédiaire de son Comité de la vérification et des finances.

Le Comité de la vérification et des finances est formé de membres du conseil d'administration nommés par ce dernier. Il rencontre périodiquement la direction et le vérificateur externe pour discuter de points concernant les contrôles internes sur le processus de communication de l'information financière et de questions de vérification et de rapports financiers, pour s'assurer que chaque partie s'acquitte bien de ses responsabilités et pour examiner le rapport annuel, les états financiers et le rapport du vérificateur externe. Le Comité soumet ses constatations à l'examen du conseil d'administration, lorsque celui-ci approuve les états financiers.

La vérificatrice générale du Canada, soit le vérificateur indépendant du Conseil des Arts du Canada, vérifie les opérations et les états financiers du Conseil, sur lesquels elle rédige un rapport.

La directrice,

Le secrétaire-trésorier,

Le 30 mai 2002

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Au Conseil des Arts du Canada
et à la ministre du Patrimoine canadien

J'ai vérifié le bilan du Conseil des Arts du Canada au 31 mars 2002 et les états des résultats, de l'évolution de l'avoir et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction du Conseil. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière du Conseil au 31 mars 2002 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Pour la vérificatrice générale du Canada

Richard Flageole, FCA
vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
le 24 mai 2002

Bilan au 31 mars 2002 - Conseil des Arts du Canada

(en millers de dollars)

ACTIF	2002	2001
Actifs à court terme		
Encaisse et dépôts à court terme (note 3)	13 555 $	5 330 $
Revenus de placements débiteurs	1 369	1 499
Débiteurs	5 943	2 586
Frais reportés	718	761
	21 585	10 176
Placements (note 4)	278 597	292 884
Œuvres d'art et instruments de musique (note 5)	19 216	19 023
Autres immobilisations (note 6)	3 557	4 227
Total de l'actif	322 955 $	326 310 $
Passif		
Passif à court terme		
Subventions à payer	24 242 $	19 286 $
Créditeurs et charges à payer	5 239	1 750
	29 481	21 036
Indemnités de départ (note 7)	1 139	976
Crédits reportés	1 760	2 239
Crédits parlementaires reportés	2 511	-
Contributions reportées (note 8)	1 531	4 711
Total du passif	36 422	28 962
DOTATIONS PRIVÉES (note 9)	76 702	80 710
AVOIR		
Dotation		
Contribution initiale	50 000	50 000
Surplus affecté	123 070	136 070
	173 070	186 070
Surplus		
Investi dans des œuvres d'art et instruments de musique	19 216	19 023
Non affecté	17 545	11 545
	36 761	30 568
Total de l'avoir	209 831	216 638
Total du passif, des dotations privées et de l'avoir	322 955	326 310

Pour le Conseil :

Le président,

Le vice-président,

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

État des résultats pour l'exercice terminé le 31 mars 2002 - Conseil des Arts du Canada

(en milliers de dollars)

	2002	2001
REVENUS		
(Pertes) revenus de placements nets (note 10)	(114) $	24 433 $
Revenus nets de la Banque d'œuvres d'art (note 11)	272	189
Autres	1 599	1 791
Total des revenus	1 757	26 413
DÉPENSES		
Programmes		
Subventions (tableau 1)	137 206	117 357
Administration (tableau 2)	7 477	7 672
Services	2 388	2 272
	147 071	127 301
Commission canadienne pour l'UNESCO (note 11)	1 839	1 520
Administration générale (tableau 2)	11 562	11 326
Total des dépenses	160 472	140 147
Coût d'exploitation net avant le crédit parlementaire	158 715	113 734
Crédit parlementaire	151 776	127 431
(Déficit) excédent de l'exercice	(6 939) $	13 697 $

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

État de l'évolution de l'avoir pour l'exercice terminé le 31 mars 2002 – Conseil des Arts du Canada

(en milliers de dollars)

	2002	2001
DOTATION		
Contribution initiale	50 000 $	50 000 $
Surplus affecté		
Solde au début de l'exercice	136 070	126 770
Somme affectée (du) au surplus non affecté au cours de l'exercice	(13 000)	9 300
Solde à la fin de l'exercice	123 070	136 070
Solde de la dotation à la fin de l'exercice	**173 070 $**	**186 070 $**
SURPLUS		
Investi dans des œuvres d'art et instruments de musique		
Solde au début de l'exercice	19 023 $	19 056 $
Acquisitions nettes au cours de l'exercice	132	(33)
Somme affectée du surplus non affecté au cours de l'exercice	61	-
Solde à la fin de l'exercice	19 216	19 023
Non affecté		
Solde au début de l'exercice	11 545	7 148
(Déficit) excédent de l'exercice	(6 939)	13 697
Somme affectée à (de) la dotation au cours de l'exercice	13 000	(9 300)
Somme affectée au surplus investi dans des œuvres d'art et instruments de musique au cours de l'exercice	(61)	-
Solde à la fin de l'exercice	17 545	11 545
Solde à la fin de l'exercice	**36 761 $**	**30 568 $**

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

État des flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 31 mars 2002 – Conseil des Arts du Canada

(en milliers de dollars)

	2002	2001
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
(Déficit) excédent de l'exercice	(6 939) $	13 697 $
Éléments sans incidence sur les fonds		
Amortissement - autres immobilisations	1 470	1 299
Amortissement - autres immobilisations - Banque d'œuvres d'art	115	113
	(5 354)	15 109
Variation des éléments hors fonds de l'actif et du passif liés au fonctionnement	4 276	(2 942)
Fonds (affectés à) provenant des activités de fonctionnement	(1 078)	12 167
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Contributions reçues de dotations	96	1 282
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Contributions reportées virées (des) aux dotations privées	(4 104)	7 774
Diminution (augmentation) nette des placements	14 287	(24 811)
Acquisition d'autres immobilisations	(994)	(738)
Produit de la vente d'autres immobilisations	18	(2)
Fonds affectés à (provenant) des activités d'investissement	9 207	(17 777)
Augmentation (diminution) de l'encaisse et des dépôts à court terme	8 225	(4 328)
Encaisse et dépôts à court terme au début de l'exercice	5 330	9 658
Encaisse et dépôts à court terme à la fin de l'exercice	13 555 $	5 330 $

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

1. Pouvoirs, activités et objectifs

Le Conseil des Arts du Canada, constitué en 1957 par la *Loi sur le Conseil des Arts du Canada*, n'est pas mandataire de Sa Majesté et est considéré comme un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. En vertu de l'article 85 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le Conseil des Arts du Canada n'est pas assujetti à la partie X de cette Loi. Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national qui a pour objectifs de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'œuvres d'art. Le Conseil des Arts s'est aussi vu confier des fonctions et tâches relatives à la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Le Conseil des Arts du Canada réalise ses objectifs par l'entremise d'un programme de subventions qui s'adresse aux artistes et organismes artistiques canadiens. Le Conseil des Arts du Canada encourt des dépenses d'administration et de services dans la prestation de ses programmes. Les dépenses d'administration sont détaillées au tableau 2 et représentent les coûts directs de la prestation des programmes. Les dépenses de services relatifs aux programmes représentent principalement les coûts liés à l'attribution des subventions du Conseil. Les dépenses d'administration générale représentent les coûts liés à la gestion d'entreprise, aux communications, aux ressources humaines, à l'informatique, aux finances, aux locaux et à l'amortissement. Ces coûts sont aussi détaillés au tableau 2.

La Commission canadienne pour l'UNESCO conseille le gouvernement canadien sur ses relations avec l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La Commission favorise aussi la coopération entre les organismes civils et l'UNESCO.

2. Conventions comptables importantes

Voici les principales conventions comptables :

(a) Incertitude relative à la mesure

Pour préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, le Conseil doit faire des estimations et des hypothèses qui influent sur les montants déclarés de l'actif et du passif à la date des états financiers ainsi que sur les montants déclarés des revenus et des dépenses pour l'exercice. Les principaux éléments susceptibles de faire l'objet d'estimations sont les passifs reliés aux employés et la durée de vie utile des immobilisations. Les montants réels pourraient différer des estimations.

(b) Placements et revenus de placements

Les placements sont inscrits au prix coûtant et sont dévalués à la valeur marchande, lorsque la perte de valeur est considérée permanente.

Les revenus de placements représentent les gains et pertes réalisés sur l'aliénation de placements ainsi que les dividendes et intérêts gagnés par les fonds communs. Les gains et pertes réalisés sur les placements vendus au cours de l'exercice représentent la différence entre le produit de disposition et le prix d'achat, moins les frais reliés à la disposition.

(c) Autres immobilisations et œuvres d'art et instruments de musique

Le matériel et les améliorations locatives sont inscrits au prix coûtant et amortis sur leur durée utile estimative selon la méthode linéaire, comme suit :

Matériel de bureau	5 ans
Améliorations locatives	durée du bail

Les acquisitions d'œuvres d'art et d'instruments de musique sont capitalisées au prix coûtant. Les dons d'œuvres d'art et d'instruments de musique sont inscrits à la valeur d'expertise. Aucun amortissement n'est enregistré pour ces actifs.

(d) Avantages sociaux futurs

i) Indemnités de départ

Les employés ont droit à des indemnités de départ tel que le prévoient les conditions d'emploi et les conventions collectives. Le coût de ces indemnités est imputé aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont gagnées par les employés. Le Conseil utilise des hypothèses et des estimations pour calculer la valeur de l'obligation au titre des indemnités de départ. Ces indemnités constituent pour le Conseil la seule obligation de cette nature dont le règlement entraînera des paiements ultérieurs.

ii) Indemnités de retraite

Les employés participent au Régime de pensions de retraite de la fonction publique administré par le gouvernement du Canada. Le Conseil verse des cotisations correspondant au plein montant des cotisations d'employeur. Ce montant représente un multiple des cotisations versées par les employés et pourrait changer au fil du temps selon la situation financière du Régime. Les cotisations du Conseil représentent l'ensemble de ses obligations en matière de pensions de retraite et sont imputées à l'exercice durant lequel les services sont rendus. Le Conseil n'est pas tenu à l'heure actuelle de verser des cotisations au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de retraite de la fonction publique.

(e) Avoir - surplus affecté

Lorsque les revenus nets de placements dépassent les besoins opérationnels du Conseil au cours de l'exercice, une somme pouvant atteindre le montant de l'excédent de l'exercice est affectée au surplus affecté du compte de dotation à même le solde du surplus non affecté. Quand les revenus nets de placements ne comblent pas les besoins opérationnels du Conseil, une somme pouvant atteindre le manque à gagner est affectée du surplus affecté au surplus non affecté.

(f) Crédit parlementaire

Le crédit parlementaire est constaté à titre de revenu de l'exercice pour lequel il est approuvé par le Parlement. Les crédits parlementaires visant des exercices futurs, qui sont reçus du Parlement avant la fin de l'exercice, sont inscrits comme crédits parlementaires reportés.

(g) Contributions

Le Conseil des Arts du Canada applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions.

Les contributions annuelles sont constatées à titre de revenu de l'exercice au cours duquel elles sont reçues ou de l'exercice au cours duquel les fonds sont engagés pour le Conseil des Arts du Canada, si le montant peut être raisonnablement estimé et si leur perception est raisonnablement assurée.

Sont inscrits à titre de revenu de l'exercice au cours duquel ils sont gagnés, les intérêts et dividendes nets non affectés, les gains ou pertes de capital nets non affectés réalisés, les droits de location de la Banque d'œuvres d'art et les autres revenus. Les revenus de placements grevés d'affectations d'origine externe sont inscrits comme contributions reportées et sont constatés à titre de revenu de l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées.

Les contributions de dotations sont constatées à titre d'augmentations directes des dotations privées.

Les contributions reçues autrement qu'en espèces sont inscrites à leur juste valeur à la date à laquelle elles sont reçues par le Conseil des Arts du Canada.

(h) Subventions

Les subventions sont inscrites à titre de dépense de l'exercice pour lequel elles ont été approuvées par le Conseil. Les subventions annulées et les remboursements de subventions autorisées au cours des exercices antérieurs sont déclarés comme revenus.

3. Encaisse et dépôts à court terme

Le Conseil investit ses excédents temporaires de trésorerie dans un fonds commun à court terme géré par Lancaster Investment Counsel. Tous les titres détenus dans le fonds sont cotés R1 (bas), A (bas) ou mieux par une agence reconnue de cotation de titres. Sauf pour les titres fédéraux et garantis au niveau fédéral, pas plus de 10 % du portefeuille à court terme ne sont investis dans les titres d'un même émetteur

La valeur comptable nette des dépôts à court terme aux 31 mars 2002 et 2001 équivalait approximativement à la valeur marchande.

4. Placements

	2002		2001	
Dotation du Conseil des Arts du Canada et autres dotations	Prix coûtant	Valeur marchande	Prix coûtant	Valeur marchande
	(en millers de dollars)			
Fonds communs	209 728 $	208 895 $	219 005 $	210 894 $
Actions	-	-	942	862
Obligations	-	-	793	916
Hypothèques	6	6	8	8
	209 734	208 901	220 748	212 680
Dotations Killam				
Fonds communs	68 863	65 691	72 136	66 339
Total des placements	278 597 $	274 592 $	292 884 $	279 019 $

Les objectifs à long terme de la dotation du Conseil des Arts du Canada et les autres dotations incluant Killam sont de générér un rendement réel à long terme afin de complémenter les coûts d'administration des divers programmes, tout en maintenant le pouvoir d'achat du capital de la dotation. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil investit dans des unités des fonds communs suivants : 46,7 % dans la Fiducie globale-série 2 de Templeton; 21,2 % dans le Fonds indiciel d'actions US, catégorie B, de Barclays; 14,0 % dans le Fonds indiciel d'actions EAFE, catégorie B, de Barclays; 17,3 % dans le Fonds indiciel d'obligations canadiennes Univers, de Barclays; et 0,8 % dans le Fonds indiciel d'actions canadiennes TSX 300, de Barclays.

Le Conseil gère son risque de change en utilisant des instruments financiers dérivés. Les politiques et objectifs d'investissement du Conseil limitent l'usage des instruments financiers pour les opérations et contrats de change à terme, dont le but se limite à réduire le risque dans le cadre de la stratégie de couverture. Le Conseil n'utilise pas les instruments financiers dérivés pour des fins spéculatives.

La valeur marchande est basée sur les cotes du marché au 31 mars 2002.

5. Œuvres d'art et instruments de musique

La Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada possède le plus grand nombre d'œuvres d'art contemporain canadiennes au Canada, soit près de 17 700 peintures, sculptures, dessins, photographies et estampes de plus de 2 700 artistes. La Banque loue ces œuvres d'art à des parties intéressées; actuellement, environ 6 500 œuvres sont louées à des ministères et organismes fédéraux, des associations, des hôpitaux, des écoles, des municipalités et des entreprises privées.

Le Conseil des Arts du Canada a créé la Banque d'instruments de musique en 1985; celle-ci possède actuellement un archet de violoncelle et quatre instruments de qualité. Le Conseil des Arts gère en outre le prêt de cinq instruments de musique prêtés par un bienfaiteur anonyme jusqu'à 2003.

6. Autres immobilisations

	2002			2001
	Prix coûtant	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
	(en milliers de dollars)			
Matériel de bureau	5 408 $	3 396 $	2 012 $	2 232 $
Améliorations locatives	5 944	4 399	1 545	1 995
	11 352 $	7 795 $	3 557 $	4 227 $

7. Avantages sociaux futurs

i) Indemnités de départ

Le Conseil paie des indemnités de départ à ses employés. Ce régime n'étant pas provisionné, il ne détient aucun actif et présente un déficit égal à l'obligation au titre des indemnités constituées. Les opérations affectant le solde de l'obligation au titre des indemnités de départ se détaillent comme suit:

	2002	2001
	(en milliers de dollars)	
Obligation au titre des indemnités constituées au début de l'exercice	976 $	881 $
Dépenses de l'exercice	183	146
Indemnités payées au cours de l'exercice	(20)	(51)
Obligation au titre des indemnités constituées à la fin de l'exercice	1 139 $	976 $

ii) Indemnités de retraite

Durant l'exercice, le taux de cotisation du Conseil au Régime de pensions de retraite de la fonction publique représentait 2,14 fois celui des employés (2001 - 2,14 fois). Les cotisations au Régime durant l'exercice ont été de 1 216 000 $ (2001 - 1 031 000 $).

8. Contributions reportées

Les contributions reportées représentent la portion non utilisée des revenus nets des dotations reçues sous forme de legs et de dons affectés à des fins précises et qui sont grevés d'affectations d'origine externe. Les contributions reportées comprennent également d'autres sources de revenus affectées à des fins précises. Les fonds des dotations sont inclus dans le portefeuille de placements du Conseil et la quote-part de chaque dotation est calculée selon la valeur marchande du porte feuille au moment où la dotation a été reçue. Les augmentations au cours de l'exercice comprennent les revenus de placements nets ou pertes nettes (intérêt, dividendes et gains ou pertes en capital) calculés annuellement selon la quote-part de chaque dotation, plus les revenus de toute autre source. Le revenu constaté au cours de l'exercice est égal aux dépenses des subventions et de l'administration engagées pour donner suite aux fins précises de chaque dotation.

Contributions reportées (en milliers de dollars)				
Solde au début de l'exercice	Augmentations	Revenu constaté	Virements aux dotations privées	Solde à la fin de l'exercice
4 711 $	(1 557) $	5 264 $	3 641 $	1 531 $

9. Dotations privées

Les dotations privées se composent de dons à fins déterminées reçus par le Conseil. Le principal doit demeurer intact. Le revenu de placement des dotations doit servir aux fins établies par les donateurs. Le Conseil peut également virer une partie du revenu aux dotations privées, une fois que les besoins opérationnels du Conseil ont été satisfaits.

Variations dans les dotations privées :

	2002	2001
	(en millers de dollars)	
Solde au début de l'exercice	80 710 $	71 654 $
Ajouter les dons reçus durant l'exercice :		
Prix Walter-Carsen	-	1 100
Fonds de la dotation York-Wilson	-	182
Prix Bernard-Diamant	96	-
	96	1 282
(Déduire) Ajouter :		
Contributions reportées virées (des) aux dotations privées	(3 641)	7 774
Autres	(463)	-
	(4 104)	7 774
Solde à la fin de l'exercice	76 702 $	80 710 $

10. Revenus de placements nets (pertes nettes)

	2002	2001
	(en milliers de dollars)	
(Pertes nettes) gains nets sur l'aliénation de placements	(12 678) $	23 002 $
Dividendes	4 106	5 893
Intérêts	3 825	4 807
Virement des (aux) contributions reportées	6 066	(7 567)
Frais de gestion du portefeuille de placements	(1 433)	(1 702)
	(114) $	24 433 $

11. Revenus nets de la Banque d'œuvres d'art et Commission canadienne pour l'UNESCO

	2002	2001
	(en milliers de dollars)	
Revenus nets de la Banque d'œuvres d'art		
Revenus de location	1 592 $	1 460 $
Autres revenus	197	383
Administration	(1 402)	(1 287)
Amortissement	(115)	(113)
Revenus nets de la Banque d'œuvres d'art avant le redressement des revenus reportés	272	443
Redressement des revenus reportés	-	(254)
Revenus nets de la Banque d'œuvres d'art	272 $	189 $

Au cours de l'exercice précédent, la Banque a mis en œuvre un système de gestion des contrats qui s'est traduit par un redressement ponctuel apporté aux revenus reportés et au revenu net de la Banque d'œuvres d'art.

	2002	2001
	(en milliers de dollars)	
Commission canadienne pour l'UNESCO		
Programme	1 001 $	661 $
Programme - contributions reçues	(341)	(138)
Administration	1 179	997
	1 839 $	1 520 $

Les dépenses de programmes représentent principalement les coûts associés aux activités de la Commission dans le cadre de réunions internationales portant sur l'éducation, la science et la culture. Les dépenses d'administration représentent les coûts directs de la prestation des programmes de la Commission.

12. Engagements

(a) Les paiements de subventions se prolongeant pendant les exercices à venir sont sujets à l'obtention de fonds du Parlement. Les subventions de cette catégorie approuvées avant le 31 mars 2002 sont payables comme suit:

	(en milliers de dollars)
2003	68 127 $
2004	46 871
2005	13 348

(b) Le Conseil est signataire de baux à long terme pour la location des locaux. Voici le loyer annuel minimum net :

	(en milliers de dollars)
2003	3 452 $
2004	2 165
2005	362
2006	362
2007	362
2008 -2010	875

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2002, les loyers annuels ont été réduits de 3 619 000 $ (2001 - 3 402 000 $) par suite de sous-baux passés avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et The Encon Group. Le bail à long terme du Conseil prend fin en octobre 2003. Le Conseil a décidé de louer les locaux à son emplacement actuel pour un terme additionnel de 10 ans. En date du 31 mars 2002, les modalités de la nouvelle entente n'étaient pas encore finalisées.

13. Opérations entre apparentés

Le Conseil est apparenté à tous les ministères, organismes et sociétés d'État du gouvernement du Canada. Le Conseil a engagé des dépenses pour les travaux et les services fournis par d'autres ministères et organismes. Ces opérations ont été effectuées dans le cours normal des affaires, aux mêmes conditions que celles conclues avec des parties non apparentées.

14. Chiffres correspondants

Certains chiffres de 2001 ont été reclassifiés pour se conformer à la présentation adoptée en 2002.

Tableau 1
CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Tableau des subventions par service pour l'exercice terminé le 31 mars 2002

(en milliers de dollars)

Programmes des arts	2002	2001
Musique	26 629 $	21 044 $
Théâtre	23 799	20 714
Lettres et édition	20 276	19 225
Arts visuels	18 027	15 625
Danse	14 883	12 923
Arts médiatiques	12 416	9 968
Commission du droit de prêt public	9 707	8 653
Équité	1 777	458
Inter-arts	1 744	1 409
Promotion de la diffusion	1 201	610
Autre	2 888	3 166
Programme Killam		
Bourses de recherche Killam	2 559	2 542
Prix Killam	500	300
Autres prix et bourses		
Fonds Japon-Canada	190	250
Commission Internationale du Théâtre Francophone	106	88
Prix Molson	100	-
Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton	86	100
Bourse John-G.-Diefenbaker	75	75
Bourse d'études Coburn	60	20
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'art	50	46
Prix Walter-Carsen	50	-
Autres prix et bourses < 50 000 $	83 $	141 $
	137 206 $	117 357 $

Tableau 2
CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Tableau des dépenses d'administration pour l'exercice terminé le 31 mars 2002

(en milliers de dollars)

	2002			2001
	Programme	Administration générale	Total	Total
Traitements	5 005 $	3 417 $	8 422 $	7 714 $
Avantages sociaux	1 296	1 116	2 412	2 116
Locaux	55	2 528	2 583	3 049
Amortissement	-	1 470	1 470	1 299
Services professionnels et spéciaux	394	998	1 392	1 559
Impression, publication et reprographie	38	817	855	1 034
Déplacements du personnel	478	224	702	693
Communications	141	271	412	462
Dépenses des réunions, y compris honoraires des membres	66	257	323	598
Dépenses et matériel de bureau	3	263	266	231
Gestion de l'information	-	182	182	214
Dépenses diverses	1	19	20	29
	$ 7 477 $	11 562 $	19 039 $	18 998 $